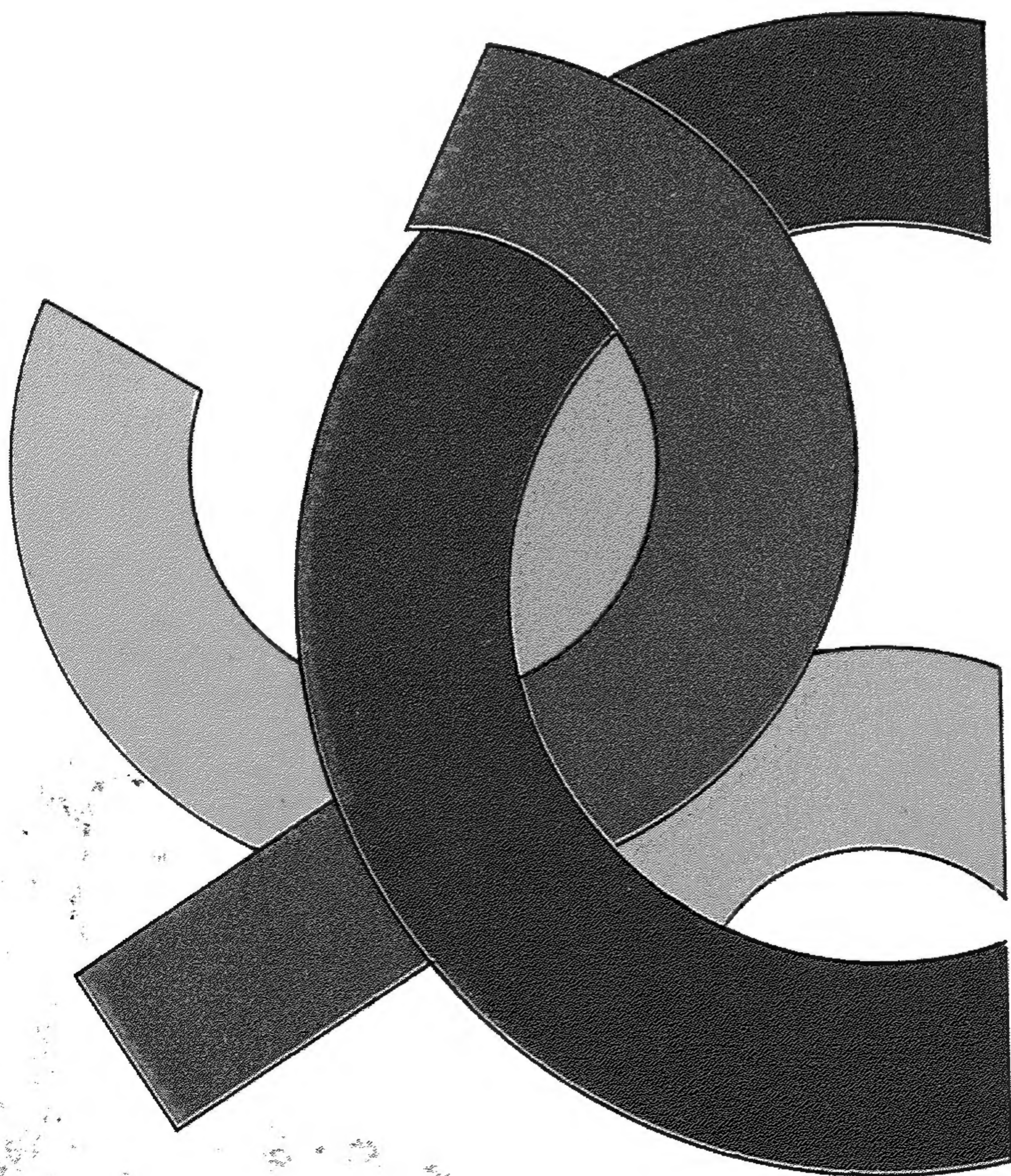

منهج الواقعية في الإبداع الأدبي..

الدكتور صلاح فضل

منشورات
دار الأفاق الجديدة
بيروت

وكتبه صلاح فضل

منهج الواقعية في الإبداع الأدبي

منشورات دار الأفاق للطباعة بيروت

فهرس المحتويات

مقدمة	٥
الفصل الأول - وجوه الواقعية	٩
- نشأة المذهب الواقعى وتطوره	١١
- الرؤية الغربية للواقعية النقدية	٢٥
- أصول الواقعية الاشتراكية	٥٩
الفصل الثانى - الاسس الجمالية للواقعية	٩٥
- اتجاهان فى الفكر الجمالى	٩٧
- من المحاكاة الى الانعكاس الموضعى	١١١
- النموذج والبطل	١٣٩
- منظور المستقبل وروح الملحمة والشعر	١٦٢
الفصل الثالث - الصراع الجدلى والحصاد الأخير	١٨٢
- نقد الواقعية للمذاهب الأخرى	١٨٥
- من السياق الأدبى الى السياق الاجتماعى	٢١٥
الفصل الرابع - تنويعات اقليمية	٢٥٥
- أوربا تعيد تقييم الماضى	٢٥٧
- أمريكا اللاتينية والواقعية السحرية	٢٨٩
قائمة المراجع الأجنبية	٣١٧

حقوق الطبع والنشر محفوظة

الطبعة الثالثة

١٩٨٦/١٤٠٦م

مُقَدِّمَة

تتميز الواقعية عن غيرها من المذاهب الأدبية الكبرى بعدة خصائص جوهرية تجعل دراستها منطلقا لاثارة كثير من المسائل الفكرية والفنية الخصبة ، لا مجرد استعراض مرحلي لفترة معينة من تاريخ النقد الأدبي ، ويهمننا الآن أن نبرز من هذه الخصائص ما يلي : -

- أنها من أشد المذاهب الأدبية حيوية وأطولها عمرا ، فإذا تفكرنا أنها قد ولدت في منتصف القرن الماضي أدركنا أنها عاصرت الرومانتيكية وورثتها ، وشهدت الطبيعية وتجاوزتها ، وتأملت مولد غيرها من المذاهب الموقوتة التي لم تعمر ، دون أن تفقد قدرتها على التجدد والابتعاث وامتصاص ما في التجارب الأخرى من عناصر صائبة وتجديدات سديدة ، من هنا تعددت وجوه الواقعية وتنوعت أصولها ، واتسمت في تطورها بالخصوبة ولم تقتصر على دورها في الماضي وإنما امتدت لتحضن إنتاج الغد بما احتوته من نزعة مستقبلية أصيلة .

- وإذا كانت تدين في نشأتها لظروف تاريخية موضوعية سر بها اجتمع الأوربي في القرن التاسع عشر ، إلا أنها بما تمخضت عنه من مبادئ جمالية أساسية قد أصبحت ذات صبغة عالمية شاملة ، وهي بذلك تختلف جذريا عن غيرها من المذاهب الأدبية الكبرى ، فالكلاسيكية مثلا قامت على أساس التأويل الأوربي للمبادئ الفلسفية والفنية الإغريقية في مرحلة محددة من تطور الفكر الغربي فقدت بمرورها مبررات وجودها وأصبحت غير قابلة للاستزراع في تربة أخرى ، وكذلك الرومانتيكية التي لم تكن سوى تعبير حاد عن تآزم المشكلة الفسربية في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأوروبا الغربية في القرن الماضي ،

والرغبة فى التحرر من القيود الكلاسيكية التى كانت قد أرهقت روح الإبداع الفنى بشروطها المتعسفة ، وهى ظروف قد نجد مثيلا لها فى سياق التطور التاريخى للشعوب الأخرى ، إلا أنه يظل تشابها جزئيا ومرحليا لا يتجاوز السطح الملموس ولا يتعدى مجرد التقليد فى التشخيص ، وبهذا لا يبقى من الرومانتيكية سوى العدوى والمزاج .

إما الواقعية فإنها اعتمادا على مبادئها الأساسى فى الانعكاس الموضوعى وتمثل الأدب للواقع - أيا كان موقعه وزمانه - فإنها تتجاوز جميع الحدود الإقليمية والتاريخية ، ويصبح فى مقدور أى مجتمع اختمرت فيه مبادئها الجمالية أن يرى نفسه فى مراقبتها بطريقة صافية مركزة ، وتحسب المجتمعات التى ما زال ضميرها القومى فى مرحلة النضج والابتعاث ، والتى تقف مثلنا فى مفترق الطرق تبحث عن جوهر شخصيتها وتستشرف الملامح العاسمة لمستقبلها وسط التيارات العاتية هى أحوج ما تكون لمواجهة النفس بشجاعة ومعرفة الأمر الواقع بعمق ، والوعى بالعوامل الفعالة لوجودها التاريخى المحدد ، ولن تجد مركبة تمخر بها هذا الباب سوى مبادئ الواقعية .

- على أن أهم خصائص الواقعية فى تصورى هى قدرتها الفذة على التحول من المذهب الى المنهج ، فلم تعد مجرد مجموعة من المبادئ المقررة التى مهما بلغت من العمق الموضوعى لا مفر من أن تكون نسبية مرتبطة بظروفها الخاصة ، ولا بد أن يأتى اليوم الذى يتعين فيه أن تفسح الطريق لغيرها من المبادئ الجديدة ، وإنما أصبحت منهجا حرا فى الإبداع الفنى والأدبى ، لا يقيد من حريته التزامه الدائم بتجسيم الواقع ، إذ أنه لا يفقد لذلك طواعيته ولا مرونة أساليبه ، ولا قدرته على استبصار المستقبل ، فخيوط الواقع لا تتكون فحسب من الماضى الذى يسبق لحظة تاريخية محددة ويصوغها بشكل خاص وإنما من الأجنة التى مازلت

تضطرب في عالم غيبه وان لم تكن مرئية بالوضوح الكافي ، وليس معنى هذا ان الواقعية من شأنها ان تقنع بالرؤى الغامضة التي ربما كانت تتمثل في بعض لحاحات التفاؤل الرومانتيكي ، وانما تتمثل مهمتها الأساسية في وصف مولد الغد انطلاقا من اليوم وما ينوء به من احوال تنبئ عن مخاض عظيم والسيم .

* * *

ويبدو ان دراسة الواقعية بطريقة منهجية معمقة لم تظهر في النقد الأدبي العربي بالعناية التي تستحقها ، بالرغم من كثرة قريده تقامنا لمصطلح الواقعية الى درجة الابتذال ، لكنهم قليلا ما اجهدوا انفسهم في تحديده بطريقة علمية موضوعية دقيقة ، اعتمادا على ان اطلاق التسمية يحيل الى مفهوم واضح بين ، وسنرى ان الامر يختلف عن ذلك ، بيد اننا من المناسب ان نشير منذ البداية الى بعض العوامل التي أدت الى فقر نقدنا العربي في هذا المجال مع ثراء أدبنا الابداعي الواقعي - خاصة منذ الأربعينات حتى الآن - ، ومن هذه العوامل ما هو متداول معروف من ان التنظير النقدي يعقب عادة موجات الابداع او يواكبها في بعض الأحيان ، ولكنه لا يسبقها الا في ظروف استثنائية عندما يتصل الامر بالدهوات المذهبية الكبرى في مرحلة خلقها وتأسيسها ، ولهذا كان لابد من مرور ادبنا بمرحلة الواقعية وتوفير نماذج مكتملة قوية فيه قبل ان تبرز الحاجة الى تحديد مبادئها الفلسفية والجمالية ، على ان هذا التحديد لم يصل اليه الفكر الغربي نفسه - مع طول عهده بالواقعية - الا منذ فترة وجيزة نسبيا على يد بعض عمالقة النقد المعاصرين مثل « لوكاتش » و « فيشر » و « جولدمان » كما سنرى في ثنايا هذه الدراسة .

أما في نقدنا العربي فان الإشارة الى الواقعية قد اقتصر على تيارين : -

أحدهما : يعرض لها بشكل مبتسر عام ، ويخلط بينها وبين الطبيعية

التي تتسم بالتشاؤم وتفرق في مستنقع السلبيات الأسن وتغفل ما في الحياة من قدرة على التفوق والشعر .

والثاني : يفرقها في الحمام الأيديولوجي الماركسي بطريقة مذهبية متعصبة ، متجاهلا انتصار الواقعية النقدية في الآداب الغربية والعربية على السواء .

ومع ذلك فقد ظل لدى كثير من النقاد - خاصة من الشباب - نوع من الحدس الصائب بأن الواقعية لا يمكن أن تقف عند هذا الحد ، ولا أن تقتصر على هذين التيارين ، غير أن الظروف العصبية التي مروا بها في العقدين الأخيرين - خاصة في مصر - قد فرضت على كثير منهم عزلة حجت عنهم إمكانية استشراف هذه الآفاق الرحبة .

لذلك فأننى عندما أقدم هذه الدراسة التي يبدو في الظاهر أنها قد جاءت متأخرة عن موعدها ، أدرك بعمق صعوبة المهمة التي اتصدي لها ، وحساسية الأرض التي أخطو فوقها ، وحسبى أنها مجرد محاولة للاستكشاف والتبصر ، لا تتعصب لما تعرض ، ولا تنكر أن الكلمة الأخيرة في أى شيء هي دائما تلك التي لم ينطقها أحد بعد ، ولا يغيب عنها أن أهم ما ينبغي أن تتوخاه وتحرس عليه إنما هو الروح النقدي الأمين .

دكتور صلاح فضل

الفصل الأول

وجوه الواقعية

- نشأة المذهب الواقعي وتطوره
- الرؤية الغربية للواقعية النقدية
- أصول الواقعية الاشتراكية

نشأة المذهب الواقعي وتطوره

كانت الفلسفة أسبق من الأدب في استخدام مصطلح الواقعية وتداوله بزمان طويل ، وإن كانت تضافى عليه دلالة تختلف عن المفهوم الأدبي له إلى حد كبير ، فهو يتعارض مع النزعة الاسمية التي لا تعد الأفكار سوى أسماء أو مجردات ، ويتحدث « كانت » في « نقد العقل الخالص » سنة ١٧٩٠ م عن « المثالية وواقعية الأهداف الطبيعية » فيضعنا وجها لوجه أمام مقابل الواقعية الفلسفي وهو المثالية التي ترد كل شيء في الوجود إلى الذات ، كما يقدم « شيلينج » في إحدى مقالاته سنة ١٧٩٥ تعريفا للواقعية الخالصة على أنها « هي التي تؤكد اللاأنا - أي ما هو خارج الذات » (١) ، ويتداول الفلاسفة بعد ذلك مصطلح الواقعية لمعارضة المثالية بهذا المفهوم حتى الآن ، وكان هذا من أول بوادر سوء الفهم وعدم الدقة في الفصل بين المستويات المختلفة ، ولا زالت هذه الشبهة تعلق بالواقعية في أذهان كثير من الناس دون أساس سليم ، فهم يعارضونها خطأ بمثالية القيم والمبادئ على ما في ذلك من خلط شديد وزيف بين .

ويبدو لمن يتتبع تاريخ النقد الأدبي في الغرب أن الكتاب الألمان هم أول من طبق هذا المصطلح على الأدب ، فيتحدث « شيلير » في كتاباته عام ١٧٩٨ عن الأدباء الفرنسيين فيصفهم بأنهم « واقعيين أكثر منهم مثاليين » وينقل إلى ميدان الأدب نفس المقابلة الفلسفية ، ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك إذ يستقي منها ما يسميه « بالحجة الخافرة على أن

(١) انظر : Wellek, Rene, Conceptos de Critica Literaria. Trad. Al Espanol. Venezuela, 1968, p. 170.

الواقعية لا يمكن أن تخلق شاعرا ، فيكرس بذلك ما أشرنا اليه من الخلط بين المصطلحات ، ويبدؤ الفكرة التي ستجد فيما بعد صدى واسعا لها عند كل من يحارب الواقعية على أنها لصيقة بالمادة والأرض في مقابل كل ما هو روحى رفيع مثالى ، على أنه من المفارقات الطريفة أن نجد كاتباً ألمانيا آخر هو « شليجيل » يؤكد فى نفس هذا الوقت تقريبا « أن كل فلسفة انما هى مثالية ، ولا توجد واقعية حقيقية الا فى الشعر » (١) فيدافع بذلك عن الواقعية ويرد عنها الشبهة العارضة .

ثم لم يلبث أن شاع هذا المصطلح بين الأدباء الرومانتيكيين الألمان لكن بمدلوله المبدئى البسيط دون أن يعنى تحديدا لآية مدرسة أدبية أو إشارة الى مذهب معين .

وقد الققطه منهم الكتاب الفرنسيون ، واقاموا منه - على عادتهم فى تخمير البذور الغريبة واحتضانها - هيكل متناسقا متناميا ، فنجد احدثهم يؤكد سنة ١٨٢٦ « ان المذهب الذى يكتسب كل يوم أرضا جديدة ، والذى يؤدى الى المحاكاة الأمانة - لا للأعمال الفنية الكبرى - وانما لأصولها التى تقدمها الطبيعة يمكن أن يسمى بالواقعية » (٢) . ونلاحظ ان هذا الارهاص المبكر بالمذهب الجديد لا يعارضه بالرومانتيكية التى التى كانت حينئذ فى مرحلة التشكيل بدورها ، وانما يعارضه ضمنا بالكلاسيكية التى تحاكي الأعمال الفنية الكبرى ، ثم يقتبأ نفس الكاتب بأنه طبقا لكثير من المؤشرات الدالة فان أدب القرن التاسع عشر سيكون أدب الحقيقة الواقعية .

وفى عام ١٨٢٣ استخدم هذا المصطلح كذلك الناقد الفرنسى

(١) نفس المصدر ، ص ١٨٢ .

(٢) راجع : Bogerhoff, "Realism and Kinred Words", 1938, p. 17.

«جوستاف بلانش Gustave Blanch» ، الذى كان معروفا بعدائه للرومانتيكية ،
وان كان قد لوحظ أن الواقعية عنده كانت لا تزال ترادف المادية وتعنى
الوصف الدقيق للملابس والعادات ، خاصة فى القصص التاريخية لمطابقة
العصر الذى تدور فيه أحداثها فهو يؤكد أن « الواقعية تعنى بتحديد القرس
الحريى المعلق على باب القلعة والشعار المنقوش عليه ، وما هى الألوان
التي يدافع الفارس عنها قبل أن يسقط صريع الحب » ، وعلى هذا فليست
الواقعية عنده سوى مجرد اللون المحلى المميز والوصف الطبيعى الدقيق ،
وبذلك لا تتعدى فى تلك المرحلة أن تكون خاصية يمكن أن نراها بوضوح
فى منهج بعض الكتاب الذين يوصفون اليوم بالرومانتيكية مثل « وولتر
سكوت » أو « فيكتور هوجو » .

* * *

ولم يتحدد مدلول كلمة الواقعية بدقة الا من خلال خصومة حادة
نشبت فى منتصف القرن الماضى بين بعض النقاد التشكيليين من جانب ،
وكاتب قصصى من الدرجة الثانية هو « شامفلورى Champflory »
جانب آخر ، اذ قام هذا الكاتب عام ١٨٥٧ بنشر مجموعة من المقالات
الأدبية فى مجلد أطلق عليه اسم « الواقعية » ، كما أصدر مع أحد أصدقائه
مجلة أدبية قصيرة العمر تحمل نفس التسمية « الواقعية » واستمر
صدورها قرابة عام فى نفس هذه الفترة ، وقد تبلورت فى هذه الكتابات
النقدية المبادئ الأولى للواقعية ، وأهمها أن الفن ينبغى أن يقدم تمثيلا
دقيقا للعالم الواقعى ، ولهذا يجب أن يدرس الحياة والعادات من خلال
الملاحظة الدقيقة والتحليل المرفق ، وينبغى أن يؤدى هذه الوظيفة بطريقة
موضوعية خالية من العواطف والنزعات الشخصية ، ومن هنا فعلى
الروائى أن يدرس قبل أى شئ مظهر الأشخاص ويسألهم ويمحص
أجوبتهم ويتعرف على مساكنهم ويستجوب جيرانهم ثم يدون بعد ذلك
حججه واضعا حدا لتدخل خياله الى أقصى درجة ممكنة ، فيكون مثله
الأعلى نوعا من اختزال مقاصد شخصياته وسلسلة من الصور لمظاهرهم

المتنوعة ، وحيث أن الملاحظة الدقيقة هي عمل الروائيين الأساسى فقد
زال الهوى والوهم (١) .

ويلاحظ « فان تيجم » أن الواقعية النظرية لم تطبق الا على الحقيقة
المبتذلة والعقلية الشعبية ، ولم يكن هذا فقط لأن ذوق « شانفلورى »
واصدقائه كان يحملهم على الملاحظة في هذا الحقل أكثر من الملاحظة في
حقل المجتمع الراقى ، بل كذلك لأن نظرية الواقعية تطبق بطريقة أفضل
على مرتبة أكثر قربا من الطبيعة ومن الحقيقة الانسانية البسيطة العميقة
أكثر مما تطبق على مرتبة أكثر تطورا وأقل اخلاصا . وأخيرا فمن الأفضل
أن يتوجه الروائى الى الشعب ، لأن الشعب المحرر من كل حكم مسبق
يستطيع أن يحسن - فى رؤية - تذوق الواقعية أكثر من الدنيويين
المتشربين بالتقاليد الاجتماعية ، والنقاد الذين تغذوا بالتقاليد
الأدبية (٢) .

ولا ريب أن هذه الملاحظات صادقة ان اقتصرنا على المراحل الأولى
للوواقعية والمبادئ النظرية التى اعتمدت عليها ، خاصة اذا أخذنا فى
الاعتبار أن تجديد الواقعية كان يكمن على وجه التحديد فى ديموقراطيتها
ونزولها الى الطبقات الشعبية الدنيا التى كانت محرومة حتى هذا الوقت
من حقها الطبيعى فى الوجود الأدبى ، أما الطبقات الراقية فهى التى
كانت تحتكر هذا الوجود من قبل وليست بحاجة الى من يؤكد بل
الى الحد منه .

وان أطلقت هذه الملاحظات لتعم النظرية الواقعية فى مراحلها
المختلفة كانت مجافية للدقة والصواب ، لأننا سنرى أن الواقعية ليست

Van Tieghm, Philippe, Les grandes doctrines
littéraires en France.

(١) راجع :

ترجمه الى العربية فريد انطونيوس ، ونشر ببيروت سنة ١٩٦٧ . ص ٢٤١ .

(٢) المصدر السابق . ص ٢٤٣ .

سطحية ولا طبقية ، وانها تقبض على الحياة بأكملها كجمرة ساخنة
وتعكسها في حرارتها بأمانة وصدق .

ونعود الى تاريخ الواقعية لنجد أن ما كان في بداياته كلمة عامة تعبر
عن مجرد تمثيل الطبيعة أصبح مصطلحا دقيقا وشعارا لمجموعة من الكتاب
الكبار على رأسهم في الجيل الأول « ستندال » و « بلزاك » ، ثم جاء
الجيل الثاني فوجد نفسه مدموغا بهذا المصطلح وإن لم يشعر بارتياح
كامل تجاهه مثل « فلوبير » الذي كان يرفض أن يسمى واقعيًا ، لكن
حدث نوع من الاتفاق الجماعي حول الخصائص الأساسية للواقعية ،
وهي نفس الخصائص التي أخذ خصومها يشنون عليها هجومهم
ويعتبرونها سلبية ، خاصة في صورتها المتطرفة مثل الاسراف في
استخدام التفاصيل الخارجية الصغيرة ، والتقليل من شأن القيم والمثل
العلية التقليدية ، كما رأوا أن ادعاء الموضوعية والتجرد من النزعات
الشخصية عند الواقعيين في ذلك العصر كان يعد ذريعة للاستهتار
وستارا لنزعاتهم المجافية للأخلاق .

وقد وصلت هذه الخصومة الى ذروتها بمحاكمة « فلوبير » ومقاضاته
على قصته « مدام بوفاري » عام ١٨٥٧ ، هذه المحاكمة التي جعلت من
الواقعية الأخلاقية قضية العصر في القرن التاسع عشر .

وقد كان اثر « بلزاك » حاسما في انتصار الواقعية ، إذ أنه هو
الذي أدخل مصطلح "Milieu" الفرنسي الذي يعنى البيئة أو الوسط
بكل موحياته المتشابكة في الأدب ، ونقله عنه علماء الاجتماع وكبار النقاد
والكتاب مثل « تين » و « زولا » . وتعد مقسمته التي كتبها عام ١٨٤٢
لمجموعته القصصية الكبرى « الكوميديا البشرية » والتي اذاع فيها هذا
المصطلح لأول مرة بمثابة الاعلان عن المذهب الواقعي ، كما كانت
مقدمة « كرومويل » « ليفيكتور هوجو » هي اعلان الرومانتيكية .

وقد تولى « بلزاك » تغيير مركز الثقل ونقله من المسرح الى القصة ومن الخيال الى الملاحظة ، كما حمل الكاتب مسئولية مباشرة عن اهم واعمق جوانب الحياة الفكرية اذ يقول « ان المجتمع الفرنسى سيكون هو المؤرخ ، اما انا فلست الا مجرد سكرتير له » ومن الواضح انه كان يتصور رسالته على انها شهادة على عصره وتوثيق له ، وبهذا يفى بما قاله «تين» من أن أعماله « تتضمن اعظم قدر من الوثائق التى توفرت لنا عن الطبيعة البشرية » ويصدق عليه ما اراده لنفسه من ان يكون « دكتورا فى الطب الاجتماعى » (١) . وكما سنرى من خلال هذه الدراسة أصبحت أعماله اهم منبع يستقى منه النقاد والمنظرون المبادئ الجمالية للواقعية .

ولعل اهم اضافة فى الجيل الذى تلا « بلزاك » كانت تلك التى قدمها « فلوبير » لا بأعماله الابداعية فحسب ، وانما بكثير من تأملاته النظرية ايضا ، وقد حاول « فلوبير » ان يقاوم الافراط فى العناية بالمضمون الاجتماعى للأدب على حساب غيره لا بالفض من شأنه وانما بالاهتمام الواعى بالشكل فى نفس الوقت للوصول الى لون من التوازن الأدبى الضرورى ، وكان يرى أن فن الناثر اشد صعوبة من فن الشاعر الذى تسنده قواعد محددة وتوجيهات تعتبر بمثابة علم كامل للصنعة ، بينما نجد انه فى النثر « يلزم احساس عميق بالايقاع التامه بدون قواعد ، بدون يقين ، وتلزم صفات فطرية وقوة فى التفكير ، وحس فنى اكثر رقة واشد رهافة لتغيير الحركة فى كل لحظة ، وتغيير اللون ولهجة الأسلوب بحسب ما يراد قوله » (٢) .

وبالاضافة الى الصعوبات الانسانية كانت هناك صعوبة اخرى اكثر

(١) انظر : Lévin, Harry, The Gates of Horn (A Study of Five French Realists), Oxford University Press, 1963.

(٢) انظر : المصتر السابق مؤلفه « فان تيجم » ص ٢٤٨ .

أهمية هي التنظيم ، فمراعاة النسب في أقسام العمل الأدبي وإخضاعها وتناغمها وسلسلة الانتقال من قسم الى آخر ، كل هذا يمثل المهمة الأساسية للروائي الفنان ، ولقد حاول « فلوبيير » - بنجاح - أن يقترح مثالا أعلى أصيلا يجمع بين ميلين كانا حتى أيامه متناقضين هما وسوسة الواقعي وذوق الفنان الأصيل .

وعندما نتابع تاريخ الحركة الواقعية في تلك الفترة خارج فرنسا ينبغي أن نميز بين موقفين مختلفين في البواعث والنتائج ، موقف من يتعرضون لتحليل الحركة الواقعية الفرنسية ويعلقون عليها ، وموقف من يؤصلون للمذهب الواقعي في بلادهم ابداعا أو تنظيرا ، وقد تأخر ظهور هذه الطائفة الثانية بعض الشيء ، ففي « انجلترا » مثلا يظهر مصطلح الواقعية في تحليل بعض أعمال « بلزاك » عند منتصف القرن الماضي ، ولكن يتحدد بعد ذلك في كتابات بعض النقاد الذين أخذوا يقارنون بين أسلوب « ديكنز » القصاص الذي ينتمي الى المدرسة الرومانتيكية ، وأسلوب مجموعة أخرى من الشباب الذين أخذ ينمو وسطهم الروح الواقعي الصحي والعناية بدقة الملاحظة في وصف الأحداث والخصائص الشخصية والبيئات العامة مما يعطى لهم طابعا عالميا (١) . وفي هذا النص المتقدم نرى بوضوح وتركيز خلاصة دعوة الواقعية كما تحددت في فرنسا وانتشرت منها الى البلاد الأوربية والغربية الأخرى .

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فسرعان ما تردت اصدااء الواقعية الفرنسية حيث تحمس لها بعض النقاد الذين تزعمهم « هنري جيمس » حوالي عام ١٨٦٤ ، ونصح بدراسة « النظام الواقعي الشهير » موجهها حديثه الى أحد القصاصيين الشباب « الذين لم يرهفوا حواسهم

(١) راجع : Masson, David, British Novelists and their Styles, Cambridge, 1859, p. 248.

بالقدر الكافى لتلقى الواقع ، ، ومن هنا فان هذا الكاتب قد اعتبر بعد ذلك حامل لواء المدرسة الواقعية الأمريكية (١) .

وتردد المصطلح بعد ذلك فى الأدب الألمانى ، لكنه لم يأخذ شكلا محددا حاسما الا فى كتابات « ماركس » و « انجلز » التى سنعود اليها بالتفصيل فيما بعد ، وان كانت تنبغى الإشارة هنا الى ما كتبه « انجلز » عام ١٨٨٨ تعليقا على احدى القصص اذ يقول « انها ليست واقعية بالقدر الكافى ، لأن الواقعية فى رأى تقتضى بالاضافة الى التفاصيل الجزئية تصويرا حقيقيا للملابسات والظروف النموذجية » ثم يؤكد بعد ذلك رايه مبرزا أهمية نماذج « بلزاك » وتأثير نظريات « تين » (٢) .

وقد بدأ استخدام مصطلح الواقعية فى روسيا فى الستينات من القرن الماضى حيث اتخذ بعض النقاد شعارا لهم ، على انه كان يعنى لديهم حينئذ مجرد التحليل والنقد « فالكاتب الواقعى ليس الا عاملا يفكر » على حد تعبير أحدهم ، وهو نفس التعبير الذى استخدمه « مار » فيما بعد . وقد برز فى تلك الآونة موقف « ديستوفسكى » الذى كتب عام ١٨٦٣ يرفض الطبيعية الفوتوغرافية ويدافع عن اهتمامه الحى بالعناصر الخيالية الفريدة ، ويقول فى احدى رسائله الشهيرة : « ان تصورى عن الواقع والواقعية يختلف الى مدى بعيد عن تصورات نقادنا وكتابنا الواقعيين ، فمثاليتى أكثر واقعية من واقعيتهم » ثم يشير الى عمق تناوله للقضايا اذا قسورن بسطحية تصويرهم للحياة ويضيف قائلا : « يطلقون على خطأ الكاتب السيكلوجى ، بينما أنا فى حقيقة الأمر واقعى بأسمى ما تعنيه الكلمة ، اذ أئننى أصور أغوار النفس البشرية العميقة » (٣) .

وقد خاض « تولستوى » مثل هذا الصراع مع النقاد ، وبالرغم من

(١) انظر كتاب « مصطلحات للنقد الأدبى » الذى سبقت الإشارة اليه مؤلفه Wellek ص ١٧٤ من الترجمة الاسبانية .

(٢) ، (٣) نفس المصدر . ص ١٧٥ .

أنه لم يخف ضيقه الشديد من منهج « فلوبيير » فى الكتابة القصصية فقد امتدح « موباسان » وكتب مقدمة لترجمة أعماله الى الروسية ، وفى كتابه النظرى « ما هو الفن ؟ » لا يكاد القارئ يجد أى أثر لكلمة الواقعية بينما يجد تحليلا واقيا للصدق خاصة صدق العواطف ، وضرورته المطلقة فى الفن والآدب ، بيد أن هذا لم يحل بين نقاد الواقعية المحدثين وبين أعمال « تولستوى » نفسها باعتبارها من أهم النماذج الواقعية العالمية كما سنرى طرفا من ذلك عند عرض الخصائص الفنية للواقعية .

وكثيرا ما يختلط لدى الكتاب - خاصة فى العالم العربى - مصطلح الواقعية بكلمة أخرى لازمته فى بداية الأمر ، ولم تتميز عنه تماما الا من خلال بعض الدراسات الأدبية الحديثة نسبيا ، وهى كلمة الطبيعية التى كانت بدورها تعبيرا فلسفيا قديما ، ثم طبقت بعد ذلك فى مجال الأدب فى فرنسا على وجه الخصوص واتخذت معنى الالتزام الحرفى الأمين بالطبيعة ، وقد أعلنها « زولا » كشعار له عام ١٨٦٨ فى مقدمة إحدى قصصه وشرح بها نظريته فى القصة العلمية التجريبية كما سنفصل الحديث عنه فى موضعه من هذه الدراسة .

وقد ظل الخلط بين هذين المصطلحين قائما حتى الربع الأول من القرن العشرين ، الى أن نشر الناقد « بير مارتينيو » *Le roman expérimental* كتابين هامين ، أولهما عام ١٩١٢ بعنوان « القصة الواقعية » والثانى عام ١٩٢٣ بعنوان « الطبيعية الفرنسية » وحدد فيهما التمييز القاطع بين المصطلحين ، فالطبيعية هى مبدأ زولا وتقتضى عرضا علميا للأدب وفلسفة مادية محددة ، أما الواقعية فهى ذلك التيار الزاخر الذى يجسرف فى مساره كثيرا من الأيديولوجيات والفلسفات والذى اغتسل بمائه معظم كبار الكتاب العالميين فى القرنين الآخرين .

* * *

وهناك بعض الأسئلة التى لا مفر من التعرض لها ومحاولة الاجابة

عنها لالقاء مزيد من الضوء على نشأة الواقعية ، من أهمها تحديد علاقتها بالرومانتيكية ، وهل تعتبر ردا عليها أم معاصرة لها كما توحى بذلك بعض الدراسات الأدبية ، ونعود الى « شيلير » فنجد أنه عندما وصف الاغريق بالواقعية كان يريد أن يقول ان رؤيتهم للعالم لم تكن مثالية مثل رؤيته ورؤية معاصريه من الرومانتيكيين، ومن هنا فان بدايات الواقعية تكمن بالذات في التقابل بينوعى المحدثين وبساطة القدماء ، على أن النقاد قد أدركوا مؤخرا أنه لا توجد في الفن بساطة فطرية حقيقية وانما تبسيطات ذكية متعمدة ، وأن ما هو طبيعي في الأدب يقتضى جهدا هائلا لتحقيقه والا كان مجرد أشكال ساذجة فجة .

واذا اعتبرنا مثل بعض النقاد أن الواقعية تفترض مثالية تصحيحها ومقلدية تحل محلها ونزعة محافظة تنتقدها فاننا ندرك مغزى قولهم انه لم توجد على الاطلاق مدرسة أدبية سوى الواقعية ، اذ لم يكن أحد على تمام الوعي بعمله مثلما كان الكتاب الواقعيون (١) .

واذا كان من المستبعد نهائيا أن يجمع عمل أدبي واحد بين الخصائص الرومانتيكية والواقعية معا على ما كان بينهما من قرب وشبه معاصرة ، فلا ننسى أن ذروة الرومانتيكية كانت عرض مسرحية «هرنان» ، «لفيكتور هوجو» عام ١٨٣٠ ، بينما وصلت الواقعية لأوجها في قضية « مدام بوفاري » عام ١٨٥٧ كما أشرنا من قبل ، وان كان من الطريف ان نذكر ما كتبه « بودلير » قبل ذلك بقليل تحت عنوان « ما هي الرومانتيكية » اذ يقول « ان الواقعية قد وجدت قبل هذا النزاع بكثير ، وأن الرومانتيكية أحدث منها لأنها أحدث تعبير عن الجمال ، فعندما نقول رومانتيكية نقصد فنا حديثا » (٢) .

Moore, George, Confession of a young man.

(١) انظر :

نقلا عن كتاب « هاري ليفين » المشار اليه من قبل عن « الواقعية الفرنسية » ص ٨٩ .

(٢) راجع :

Baudelaire, Oeuvres II, 66, Paris, 1956.

وبينما نجد الرومانتيكيين فى حماسهم من أجل الصبغة المحلية والموضوعات المثيرة اجتماعيا والقضاء على الأجناس الأدبية الكلاسيكية ييشرون بوجود الواقعيين يتولى هؤلاء امتصاص عناصر رومانتيكية لا يمكن اغفالها الى الحد الذى نجد فيه أن أحدث وجوه الواقعية وهى الاشتراكية تضيف على البطل صبغة رومانتيكية مميزة كما سنرى فيما بعد .

تلك العلاقة المتبادلة هى التى تفسر لنا أشكالا عديدة من الواقعية ، مثل ما يسمى فى النقد الغربى بواقعية « ديكنز » الرومانتيكية ، وواقعية « ديستوفسكى » الخيالية و « لودويج » الشاعرية .

* * *

السؤال الثانى الذى يطرح نفسه أمام النقاد هو : لماذا ازدهرت الواقعية – كمذهب أدبى – فى فرنسا أولا ؟

والاجابة عليه لا تعنى مجرد التحليل التاريخى فحسب ، وانما تقتضى تسليط الضوء على الظروف والمناخات التى تزدهر فيها عادة بذور الواقعية ، مما يساعد بشكل فعال فى أية محاولة جادة لاكتشاف أبعادها فى المجتمعات الأخرى ، خاصة عندنا فى العالم العربى الذى تم التلقيح الواقعى فيه بعد قرابة قرن كامل من نشأة المذهب فى أوروبا ، واختلط بعناصر لا تزال متشابكة معه مما يتطلب جهدا كبيرا لتقطيره وتأصيله وبلورة منهجه بوضوح .

على أن ازدهار الواقعية الفرنسية مرتبط بعاملين أساسيين :

اولهما تطور جنس القصة فى الأدب الأوربى الحديث .

والثانى طبيعة التركيب الفكرى والوجدانى للشعب الفرنسى .

* * *

واذا كان صحيحا أن القصة الغربية قد ارتكزت على بدايات لامعة

نبتت فى اسبانيا - مرتوية بعناصر عربية دافقة - وايطاليا ، وأن القصة الانجليزية احتلت المكان الأول فى القرن الثامن عشر ، فلا شك أنه ابتداء من القرن التاسع عشر تصدرت فرنسا ميدان الابداع القصصى عموما ، ولم يتبعها فى ذلك الا روسيا وأمريكا ، أما المانيا التى يظهر فيها كثير من كبار كتاب القصة فيبدو أن ملاحظة « أندريه جيد » التى مؤداها أن وطن القصة هو الذى تبرز فيه النزعات الفردية ربما تفسر السبب فى ذلك ، كما تفسره أيضا بعض الدراسات الاجتماعية التى انتهت الى أن القصة الألمانية لم تلعب دورا حاسما فى الأدب الأوربي لأنها مثلت - بطريقة غير نقدية - مصالح الطبقة الوسطى ، ولا شك أن فرنسا من أكثر البلاد ولعا بنقد الذات وشغفا بالنزعة الفردية ، ولهذا فقد عبر الأدب الفرنسى فى كثير من الأحيان عن المشاعر الأوربية بأكملها ، كان « تولستوى » ينصح « جوركى » بأن يقرأ الواقعيين الفرنسيين ، وكان « هنرى جيمس » يقول انه لا يحترم من الانتاج المعاصر له الا أعمال الكتاب الفرنسيين ، وكثيرا ما كان « جورج مور » يؤكد لكتاب القصة الانجليز أن يوسعهم تعلم الكثير من « يلزاك » و « فلوبير » و « زولا » . وتقول إحدى بطلات « جيمس » مثلا : عندما أقرأ قصة فانها عادة ما تكون قصة فرنسية ، اذ يبدو اننى أستطيع أن أعثر فيها على مزيد من الواقع والحياة مقابل ما أدفعه من ثمن ، (١) .

ومن ناحية أخرى فإن الأدب الفرنسى قد عنى بالفرد المنعزل بنفس القدر الذى اهتم فيه بالمجتمع كوحدة متكاملة وبمشكلة حفظ التوازن بينهما .

وقد اشترك علم النفس وعلم الاجتماع معا فيما بعد - عقب ظهورهما كعلمين حديثين - فى دعم التحاليل الأدبية ، بيد أنه من اعظم تقاليد الأدب الفرنسى أن النقد تعليق على الحياة ، وأنه اذا كان الأدب

(١) راجع كتاب « هارى ليفين » المشار اليه من قبل ص ٩٨ وما يليها .

والمجتمع قد ينفصلان أحيانا - فى بعض البلاد والعصور - فانهما كما كان يقول « رينان » دائما يتداخلان فى « بلدنا » ، ومن هنا فان القصاص الفرنسى بطبيعته ناقد اجتماعى ممتاز ، واذا كانت النظرية يمكن أن تستقل عن الممارسة فى بلاد أخرى . مثل الفلسفة الميتافيزيقية فى المانيا ، والفزعة التجريبية البحتة فى انجلترا . فان الفلسفة الفرنسية فى ظل ثنائية « ديكارت » المتعادلة بين الذات والموضوع قد اصبحت على التمييز القاطع بينهما وحافظت بالتالى على التوازن الدائم بين الواقع المادى وعالم الأفكار . ولهذا فان الواقعية فى التحليل الأخير تكمن فى طبيعة التركيب التقليدى للفكر الفرنسى فى رأى هؤلاء النقاد .

* * *

بيد اننا لا ينبغي أن نغفل الآداب الأخرى التى لعبت دورا هاما فى نشأة الأدب الواقعى حقها . لا باعتباره مذهباً متميزاً تبلورت مبادئه فى القرن التاسع عشر كما رأينا . وانما بخلق النموذج الواقعى فى القصة قبل أن تتحدد ملامحه فى النقد . وخاصة الأدب الاسباني الذى يعترف كثير من النقاد الآن بضرورة الرائد فى هذا الصدد .

فقد أدت التناقضات التى احتدمت فى المجتمع الاسباني خلال القرنين السادس والسابع عشر الى نضج ملكة السخرية الواقعية لدى الأديب الاسباني . وبرزت هذه السخرية فى اتجاهين رئيسيين كان لهما أبعد الأثر فى اكتمال شكل القصة الأوربية فنا من ناحية . وتأصيل العسرق الواقعى فيها من ناحية أخرى .

أما الاتجاه الأول فقد تم من خلال قصص الشطار أو الصعاليك التى هزت التقاليد الأدبية الأوربية . وقدمت نموذجا جديدا واقعيا للأدب هو الصعلوك الخادم الذى ينتقل من سيد الى أخسر ويسخر بمثالية النبيل المفلس الكاذبة ومادية رجل الدين الحريص المنافق وجبروت الشحاذ الأعمى الغليظ الطبع . وبهذا يجعل القصة لأول مرة وعاء للنقد الاجتماعى

الحار ، وقد أسهم الأدب العربي ممثلاً في جنس المقامات في تطعيم وتغذية هذا النموذج الأدبي الاسباني كما تثبت ذلك بعض الدراسات المقارنة (١) .
وبهجرة هذا النموذج من الأدب الاسباني الى الفرنسي ابتداء من « جيل بلاس » و « فيجارو » فان الصعلوك يزرع في الأدب الأوربي كله الفزعة الواقعية المباشرة العميقة .

اما الاتجاه الثانى الذى كان له فضل الريادة فى تأصيل الواقعية فقد مثلته قصة « سرفانتس » الخالدة « دون كيشوته » . أو « دون كيشوت » كما نعرفها فى اللغة العربية نقلاً عن اللغات الوسيطة ، وهى لم تكن ثورة على أدب الفروسية الخيالى المثالى فحسب ، وانما تعتبر اول قصة اوربية مكتملة الأصول من الوجهة الفنية ، وقد زودت الأدب العالمى بواحد من أعظم نماذجه وأعمقها تأثيراً .

وبينما خلد الرومانتيكيون شخصية « دون كيشوت » المثالية الناحلة الهزيلة المفرقة فى الوهم نجد الواقعيين يركزون بالذات على اصطدام هذا المثال بالواقع المادى الجسم فى خادمه البدين « سانشو بانثا » مما تتولد عنه شرارة المحاكاة التامة للحياة . وقد برهنت الدراسات المقارنة ايضا على تأثير هذا النموذج فى رواد الواقعية الفرنسيين فى القرن التاسع عشر « ستندال » و « بلزاك » و « فلوبيير » كما تكشف عن ذلك اعمالهم نفسها ابتداء من قصة « الأبيض والأسود » الى « مدام بوفارى » وكما اعترفوا هم بذلك (٢) . ولا يقل تأثير « دون كيشوت » عن هذا فى الآداب الواقعية الأخرى ، ويكفى أن « ديستوفسكى » كان يعتبرها « آخر وأعظم تعبير عن الوجود الانسانى » . و« امر سخريه يمكن أن يتصورها الفكر

(١) لنا دراسة موسعة عن هذا الموضوع نرجو نشرها قريباً ان شاء الله .
(٢) انظر : Bardon, Maurice, Don Quichotte et le roman réaliste français, Revue de la Littérature Comparée, 1936, XVI, p. 63.

نقلاً عن كتاب « ماري ليفين » المشار اليه .

الانسانى على الاطلاق ، كما أن « فوكنر » فى الجانب الآخر كان يقول عنها
« اننى اقرؤها كل عام مرة ، كما يفعل البعض مع الإنجيل » .

* * *

إذا كان هذا هو دور الأدباء الخلاقين فى الارهاص بالواقعية أولا
ثم التبشير بها وتقديم نماذجها الأساسية ثانيا فماذا كان دور النقد فى
الاعداد لها والدعوة اليها ؟

الواقع ان الاتجاه الاجتماعى فى النقد هو الأب الشرعى للنظرية
الواقعية فى الأدب ، كما أنه بكل ما أسفر عنه من حصاد منهجى
وايديولوجى هو جوهر ما يتبقى منها بعد ذلك ، كما سندرسه فى حينه .
وبالرغم من أن هذا النقد الاجتماعى عموما تعتمد جذوره الى عصر
النهضة عندما شبت معركة القديم والحديث ، وتركت فيما صهرته من
افكار المبدأ القائل بأن كل عصر يتميز بانتاجه الأدبى الخاص المنبثق من
ظروفه التاريخية والاجتماعية ، الا أنه عقب الثورة الفرنسية تبلورت
هذه الفكرة فى كلمة جامعة : « ان الأدب هو التعبير عن المجتمع كما ان
الكلام هو التعبير عن الانسان » .

ولكن التطبيق النقدي لذلك بدأ بكتاب « مدام دي ستييل »
« عن الأدب فى علاقاته بالمؤسسات الاجتماعية » الذى صدر
فى الأعوام الأولى من القرن التاسع عشر ، وكان من نتيجة
صراع الرومانتيكية ومحاولتها القضاء على المذهب الكلاسيكى ،
تمجيدها للتقاليد القومية للبلاد المختلفة ، وأحيائها لعاداتها من خلال
المفكر « هيوليت تين » على رأس حركة ثالثة ترصد الأدب فى الدرجة
الأولى من الوجهة الاجتماعية .

وتعتمد النظرية النقدية « لتين » على ممارسات الكتاب الواقعيين
فى عصره ، كما أن أعمال هؤلاء كانت ذات طابع نقدي واضح ، ومن هنا

كان تين يقول « ان البعد بين القصة والنقد اخذ يتلاشى فى العصر الحاضر ، » .

واعتراف تين بالقوى الاجتماعية الماثلة وراء الأدب تلاقى فى حينه مع ما قرره كبار الكتاب الواقعيين من التعبير عن هذه القوى فى اعمالهم الأدبية ، وبينما كان « سان بيف » يظهر تعاطفه الشديد فى رسم كثير من كتاب العصور الأخرى ، ولا يخفى بروده وعدم اكترائه بمعاصريه ، ويبدى خيبة أمله لأنه يعيش فى عصر رومانتيكى كان « تين » يشارك الرواد الواقعيين فى تطلعاتهم ، فهو أول من اعترف « بستندال » كأستاذ ، وتلقى « فلوبيير » كرفيق ، وعاش بالقدر الكافى كى يعتبر « زولا » من تلامذته ، يقول « زولا » عنه « عندما يدرس « تين » « بلزاك » فإنه يتناوله بنفس الطريقة التى يتناول بها « بلزاك » بطل قصته الشهيرة « بير جراند » (١) ، وهنا تكاد تتلاشى - كما المعنا من قبل - المسافة الفاصلة بين النقد والقصة الواقعية .

ومنذ أن وضع « تين » أسس العلاقة الديناميكية بين المجتمع والأدب من الصعب على أى ناقد أن ينكر هذه الصلة مهما حاول التقليل من شأنها ، وقد قضى منهجه بصفة قاطعة على السيادة المطلقة لفكرة الإلهام والعبقرية عندما شرح جذورها الاجتماعية محتفظا منها بالقدر اليسير المتمثل فى « الموهبة » لا أكثر ، وربما كان جازما أكثر مما تسمح به طبيعة موضوعه عندما أكد « أن البيئة والظروف العامة للعادات وروح العصر هى العوامل التى تحدد نوع الأعمال الفنية فلا يبقى منها الا ما يتوافق مع هذه الظروف » (٢) . مما يتصل مباشرة بنظرية « داروين » فى أصل الأنواع وبقاء الأصلح . غير أن مبادئ « تين » فى عمومها قد

(١) راجع المصدر السابق ص ١٧ .

(٢) انظر : Taine, Hippolyte, Philosophie du art. Traduccion al Espanol. Mexico, 1963, p. 63.

لقيت قبولا عظيما فى عصره ، خاصة لما كان يتميز به من عقلية « ديكارتيه » ، بالغة الوضوح والترتيب ذات طابع منطقي عذب اخاذ .
وقد عيب على نزعتة القطعية هذه انها تحتوى على لون من الحتمية الجبرية ، ولا شك ان فى هذا مبالغة شديدة ، اذ انه لم يكن يقصد بحال تقييد حرية الانسان او استبعاد ارادته . على ان ما يعنينا الآن انما هو تصويره الفذ لطبيعة الفن اذ يقول « ان هدف العمل الفنى هو التعبير عن بعض الخواص الجوهرية البارزة للأشياء الواقعية ، وبالتالي التعبير عن بعض الأفكار الهامة الأشد وضوحا واكتمالا من هذه الأشياء نفسها ، ويصل الفنان الى هدفه هذا باستخدام مجموعة من الوحدات المترابطة ، معدلا من علاقاتها بطريقة منهجية ، وفى فنون المحاكاة الثلاثة وهى النحت والرسم والشعر تنطبق هذه المجموعات على أشياء واقعية » (١) .

* * *

وغنى عن البيان ان كلمة الشعر فى المصطلح النقدى الغربى يقصد بها كل الأجناس الأدبية التى تعود عند « تين » الى محاكاة الواقع ، كما كانت عند « أرسطو » ، لكن باختيار الخواص الجوهرية والتعبير عن الأفكار الهامة ، وفى هاتين الاضافتين تبرز أبوة « تين » لبعض ملامح النظرية الواقعية عند أبرز فلاسفتها المعاصرين وهو « لوكاتش » كما سنرى فيما بعد .

وبالرغم من ذلك لم يعدم « تين » من يتهمة بأنه كان مثاليا لا واقعيا ، خاصة من جانب بعض الماركسيين الذين يصرون على نقد مكاسب الفكر الانسانى كلها لا فى اطارها التاريخى وانما من خلال المنظور المادى فحسب (٢) .

(١) نفس المصدر ، ص ٤٥ .

(٢) انظر : Plakhenov, George, Essays in the History of Materialism. London, 1934, p. 235.

ويصدر « سارتر » عن وجهة نظره الوجودية في تقييمه القاسم لجهود « تين » على أنها « محاولة ضير مثمرة لتأسيس هيكل واقعي للميتافيزيقيا » (١) .

والحقيقة أن موقف « تين » هو نموذج لموقف كثير من الواقعيين في عصره ، وإن كان يجنح في بعض الأحيان الى تناول المسائل الأدبية والفكرية كما لو كانت معادلات كيميائية ، خاصة في مقدمته الشهيرة لتاريخ الأدب الانجليزي التي حدد فيها عوامل البيئة والوراثة ، ونشرها أولا في صورة بحث مستقل ، وعندما وضعها مقدمة للكتاب المذكور فوجيء القارئ - الذي كان يتوقع للكتاب أن يكون تطبيقا حرفيا للنظرية - مفاجأة مدهشة ولطيفة في آن واحد إذ وجد أن المؤلف قد عرض لكل كاتب قانونه حقه الفردي بحرية كاملة لا يمكن أن يكفي لتفسيرها إطار البيئة الصلب ، ففي حالة « شيكسبير » مثلا يقول بعد شرح العوامل المسابية :

« أنه يتبع كله من الداخل ، أريد أن أقول من داخل نفسه وعبقريته ، ولم يكن للظروف الخارجية إلا حظ الاسهام الطفيف في نموها » (٢) .

وبهذا نرى إن « تين » يتدارك عند التطبيق بعض المقولات العامة التي أخذت على إطلاقها حتى أنه يعترف بعامل العبقرية الحاسم في بعض الأحوال كما رأينا ، وقد أسهم في هذا الكتاب نفسه في تأصيل المذهب الواقعي ، بالرغم من أنه يعطيه تسمية التقطها « زولا » بعد ذلك وهي « الطبيعية » ، وشرح بحماس ما كان « لستندال » من فضل في نشأة هذا الاتجاه الجديد ، « فهو أول من يراعى العوامل الجوهرية ، أعني القوميات والمناخات والأمزجة ، وبعبارة واحدة فإنه يعالج الشاعر

Sarter, Jean-Paul, L'Imagination, 1953, p. 27.

Taine, Littérature anglaise, II, 164.

(١) انظر :

(٢) راجع :

كما ينبغي أن تعالج ، أى بطريقة عالم طبيعى أو فسيولوجى باقامة التصنيفات وموازنة القوى المختلفة ، (١) .

* * *

ولعل أهم اعتراض جاد وجه الى نظرية « تين » فى البيئة والوراثة أنها لم تستطع أن تميز بين شخصية وأخرى يخضعان لنفس المؤثرات ثم يختلف انتاجهما الأدبى بشكل بين ، كما أنها لم تميز بين الشخصية والفن مما شجع الباحثين على كتابة مجلدات كبرى يصدق عليها وصف « برونيتير » من أنها « معاجم زمنية لبليوجرافية أدبية » وحال دون الاعتراف بتطور الأجناس الأدبية ، وعاق رؤية التاريخ الفنى للأثار نفسها .

وعلى هذا فمبادئه العامة اللامعة قد وضعت الأساس لقواعد ثابتة من المؤلف أن تتحجر لديها عقول الصف الثانى من الباحثين ، اذ اتجهت الدراسات الجامعية بعده الى التركيز على ظروف وملابسات الانتاج الأدبى الى درجة أهمل معها تماما العمل الأدبى نفسه ، حتى تحقق ما تنبأ به « فلوبيير » المتشائم من أن التاريخ سيمتص الأدب ، وذلك فى احدى رسائله الى « تورجنيف » التى يقول فيها : « ان ما يصدمنى من أصدقائى هؤلاء - سان بيف وتين - أنهم لا يولون عناية كافية للفن ، للعمل الفنى فى حد ذاته ، لتركيبه وأسلوبه ، وبكلمة واحدة لجمالياته » (٢) .

ونستطيع أن نخلص من كل ما وجه الى هذه النظرية من نقد وازضافة الى أنها لا تفقد أصالتها كمنهج جدير بالبقاء ان أخذت فى اعتبارها أن العلاقة بين الأدب والمجتمع لا يقتصر تأثيرها على طرف واحد ، وانما هى علاقة متبادلة ، فليس الأدب مجرد صدى للتغيرات الاجتماعية ، وانما

هو أيضا من أهم عوامل التأثير في المجتمع ، وبوسع الناقد أن يقف عند الطرف الذي تقف فيه نظرية « تين » ولكن عليه أن يتم الدورة فيما بعد باتجاهين : أحدهما دراسة وظيفة الأدب وتأثيره على الواقع في تفاعله الديناميكي مع المجتمع والثاني هو بحث عملية الابداع نفسها في طابعها النفسي الاجتماعي ، وسنتعرض لذلك في الفصل الخاص باجتماعية الأدب .

ومهما اتهمت مدرسة « تين » بالقصور في مبادئها فلا زالت تمارس تأثيرا عظيما في النقد الأدبي ، وذلك بفضل تصورهما الحيوي للفن على أنه تعبير جماعي عن المجتمع ، ويبدأ الخداع في هذا التصور عندما توازي بين الفن والمجتمع ، وتربط بطريقة مباشرة بين الكتاب والموضوع ، وتعتبر أن أدب مرحلة ما إنما هو رد كامل ومباشر ودقيق على هذه المرحلة . وهذا ما أطلق عليه بعض النقاد « خداع الأدب » (١) . لأن الأدب الواقعي إذا كان مجبرا بشكل أو بآخر على أن يقول الحق فهو نادرا ما يقول كل الحق ، وربما لم يلتزم أبدا بأن لا يقول شيئا غير الحق ، ففي القصة لابد من اغفال بعض الأشياء وتعديل بعضها الآخر ، وتعود ضرورة الحذف أو الاغفال عموما اما الى قصور حرية التعبير الفني واما الى درجة عمق واتساع التجربة الأدبية ، كما أنها قد تعود الى طبيعة المادة الأدبية ومقتضياتها الفنية .

بيد أن المهم في عملية البناء الأدبي للواقع هذه هو النظام الذي يعتبر محور رؤية العالم الواقعي ، لأنه كما يقول أحد النقاد الألمان (٢) . لا يمكن تكديس قدر كبير من الحقائق الجوهرية بغير تنظيم ، فملكة التنظيم خلاقة مثلها مثل ملكة العرض ، أو هما بالأحرى مظهران مختلفان لملكة واحدة ، وانطلاقا من حقيقة المظاهر المنعزلة التي لا تحصى تنبع حقيقة

(١) انظر : De Voto, Bernard, The Literary Fallacy, 1944, p. 43.

(٢) راجع : Hogo Von Hofmannsthal, Honoré de Balzac.

Levin, Harry, p. 187.

نقلا عن كتاب للواقعية الفرنسية مؤلفه :

العلاقات القائمة فيما بينها ، وبهذا يتخلق العالم ، فعندما نقرأ « جوته » ، مثلا نشعر أنك على علاقة وثيقة وحميمة بالمجموع ، إذ أن هناك بناء منظما حتى وإن عز ادراكه للوهة الأولى على الحواس ، فهو الذى يضمن توجيه المتلقى ، ولتقرأ أى شيء كان ، قصة من أمهات الأدب ، أو قصص صغيرة ، أو بعض التأملات الفلسفية أو الخيالية التى تتعمق أغوار النفس البشرية أو تحلل خبايا الموقف السياسى ، أو التى تهدف لمجرد وصف مكتب أو محل تجارى ، فانك ستجد دائما هذه العلاقة التى تربطك بالمجموع وستشعر أن من حولك عالما منتظما فى كل متكامل .

وعندما نعود الى نشأة الواقعية لنتتبع مسارها وتطورها نلاحظ أن « زولا » قد أصاب عندما اعتبر الرومانتيكية هى المرحلة الأولى للواقعية ولكنه أخفق عندما تصور أن الطبيعية التى كان ينادى بها هى الشكل المتطور للواقعية الذى تنتهى اليه (١) .

ولو اعتبرنا - مثل بعض النقاد - أن الفن كان دائما انعكاسا للواقع بشكل ما لوجب علينا أن نرى انعكاس الثورات دائما فى الأدب بطريقة مباشرة ، ولكن الحقيقة أن الواقعية نفسها - كما أسلفنا - كانت تاريخيا حركة جديدة من القرن الماضى ، وقامت برصد التغييرات الاجتماعية وتأثيرها على المؤسسات الفنية ، وأدت الى القضاء على كثير من المعتقدات الأدبية القديمة ، وإبراز الوسائل الفنية الجديدة ، كما أسرعت فى توجيه فن القصة على وجه الخصوص الى ارتياد آفاق جديدة مرنة ، إلا أننا نصاب بخيبة أمل لو انتظرنا من الواقعية بعد اكتشافها للحقائق الجديدة وتخلصها من الأساطير القديمة أن تصل الى هدف محدد، إذ أن هذا الهدف فى حقيقة الأمر متحرك من عصر الى آخر .

ويرى مؤرخو الحركة الواقعية (٢) أن أولى مراحلها التى تسمى

Zola, Roman expérimental, p. 60.

(١) انظر :

Lukacs, Georg, Significación actual del realismo crítico, Traducción al Español. Mexico, 1974, p. 17.

(٢) انظر :

عادة بالواقعية العظمى قسد سادت فى فرنسا وانتشرت منها الى اوربا خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر ، ثم أعقبتها حركة جزر بعد ثورة ١٨٤٨ خاصة خلال حكم « نابوليون الثالث » وبداية الجمهورية الثالثة ، ويبدو أن هذا الربط فيه شيء من التصف ومزاوجة الأحداث التاريخية بالحركات الأدبية بشكل مباشر غير دقيق ، لأن ازدهار الواقعية قد استمر خلال النصف الثانى من القرن الماضى كذلك ، وإن كان التأويل الطبيعى لها يعد هبوطا فى مستواها وانخفاضا فى قوة حيويتها . ثم يرصدون الموجة الواقعية التالية على أساس فكرة أن الحاضر هو الذى يوضح الماضى فى الفترة التى وصلت فيها التنمية الاقتصادية الغربية الى أوجها ، وهى الفترة الاستعمارية ، مما أدى بدوره الى ازدهار جديد للواقعية من خلال ما يمكن أن يسمى بحركة التمرد الانسانية ضد الاستعمار .

وكانت جذور هذه الحركة التى نشبت فى أوطان عديدة متنوعة الى اقصى مدى ، واتجاهاتها الخاصة بالأسلوب اشد تنوعا من ذلك ، ومن هنا نجدها تتعم بلون من التماسك الأيديولوجى الذى يدور حول التمرد الانسانى ، وتكفى الإشارة الى بعض اعلامها الذين ينتمون الى أدياب مختلفة مثل « اناتول فرانس » و« رومان رولاند » و« شو » و« توماس مان » لكى نرى بوضوح تلاقى اتجاهاتهم ، وليست الواقعية الغربية اليوم فى موجتها الثالثة سوى امتداد لهذا التمرد من وجهة النظر الاجتماعية الموضوعية مما يؤكد بصفة قاطعة استمرار تأثير زعماء التمرد هذا على اتجاهات المرحلة الأخيرة .

وقبل أن نستطرد فى تناول مظاهر تطور الواقعية الى تيارين أساسيين يلتقيان أحيانا وينفصلان أحيانا أخرى ، وهما الواقعية الغربية والواقعية الاشتراكية يجدر بنا أن نحلل بايجاز مفهوم الواقع الذى يشق

منه اسم الواقعية والام يشير ، لنصل من ذلك الى دراسة امكانية التوصل الى مفهوم موحد للواقعية ان كان من الميسور ذلك .

يلاحظ ان كلمة الواقع - مثلها في ذلك مثل كلمة الحقيقة او الطبيعة او الحياة - مشحونة بمعان كثيرة ، سواء على المستوى الفلسفى او الاستعمال العادى . ويدلنا تاريخ الفكر والأدب على ان كل الفنون في الماضى كان هدفها بشكل ما هو هذا الواقع ، حتى عندما نتحدث عن واقع اسمى او واقع الجوهريات او واقع الأحلام والرموز .

وقد كان العالم النفسى الكبير « يانج » يؤكد ان اللاشعور يعادل في واقعيته العالم الخارجى ويقول ان هناك حقيقة علمية اثبتتها التجربة وهى ان محتويات اللاشعور المتصلة بوجوه النشاط المختلفة للوعى تتسم بنفس الصفات الواقعية التى تميز حقائق العالم الخارجى ، وذلك بفضل الحاحها وتواجدها الدائم ، مهما بدا هذا غريباً على العقلية المتجهة الى الخارج ، ويشهد تاريخ النفس البشرية على حقيقة كلا الواقعيين ، فمن الحق الذى لا مبرر له عند « يانج » محاولة اعتبار احدهما تابعا للآخر (١) . وسنرى فيما بعد ان لهذه الأسس نتائجها وامتداداتها عندما ندرس من ناحية محاولات تفسير تاريخ الأدب العالمى كله فى ظل مفهوم الواقعية الموسع ، وعندما نرى من ناحية أخرى تياراً كاملاً للواقعية المعاصرة يتكىء على اللاشعور الجماعى المتمثل فى السحر والأحلام .

من هنا لا يمكن لأى تعريف سريع قاطع للواقعية ان يلهم جميع أطرافها ، ولهذا لايسد من ملاحظة السياق الذى ترد فيه ، يقول « كارل مانهايم » : « ان الواقعية تعنى أشياء مختلفة فى سياقات مختلفة » (٢) .

Jung, C., "Psychologische Typen", Traducccion, Buenos Aires 1972, p. 227.

(١) انظر :

Mannheim, Karl, "Ideology and Utopia", p. 228.

(١) راجع :

ويشير « بينديتو كروتشيه » الى أن مصطلح الواقعية بينما يستخدمه بعض النقاد لامتداح عمل ما يستخدمه آخرون كنقد واستهجان له ، وأن ما كان غذاء عند « زولا » تحول الى سم عند « جرونتيير » (١) .

ونتيجة لذلك يخلص بعض النقاد المحدثين الى أن كل قصة انما هي واقعية في بعض ظواهرها وغير واقعية في بعضها الآخر ، ويجب على النقد أن يقتصر على تقييم نسبة الواقعية في كل عمل بمقارنة ما أجهده الكاتب نفسه في عرضه بما يمكن أن نراه بالفعل قد تحقق في هذا العرض (٢) ، غير أن هذا المعيار النسبي سيكتسب كثيرا من الموضوعية والدقة عندما ندعمه بالأسس الجمالية للواقعية .

(١) انظر : Croce, Benedetto, "Estetica", Traducción, Madrid, 1970, p. 132.

Levin, Harry.

(٢) نقلا عن المصدر الذي سبقت الإشارة إليه مؤلفه .

الرؤية الغربية للواقعية النقدية

لم يأت وصف الواقعية بالنقدية عفوا ولا اعتباطا ، وانما جاء محصلة تاصجة لاعادة تقييم الاتجاه الواقعي واثرائه بحصاد التجربة الفكرية الحديثة ، ثم استخدم هذا الوصف للتمييز بين الواقعية الغربية من ناحية والواقعية الاشتراكية من ناحية أخرى ، على ما بينهما من تلاحم يتجاوز كل أسباب التناقض الظاهرية .

وكان الفلاسفة - أيضا - هم أول من ميز بين الواقعية البسيطة والواقعية النقدية ، على أساس أن الأولى تتقبل الأشياء على علالتها وعوامتها كما تبدو لنا في الظاهر دون أن تدرك الفرق بين هذا المظهر الخارجي والواقع الحقيقي . في حين أن الإنسان - حتى في تجاربه اليومية - لم يلبث أن أدرك خداع الحواس ، فالأشياء البعيدة تبدو أصغر من حجمها الحقيقي ، وقضبان السكك الحديدية مثلا تلتقي على مبدى النظر بينما هي في الواقع متوازية أبدا ، مما أدى إلى بروز نظرية الظواهر في المعرفة ، وانتهى إلى وجوب تناول الواقع بالنقد والتحليل قبل التسليم به .

ثم طبق نفس هذا المنهج على بقية المعارف الإنسانية لتفادي التقبل الساذج للأشياء دون معرفة الشروط والملازمات المحيطة بها ودون الإدراك الكافي لظروف هذا التقبل نفسه . فصفة النقدية للواقعية - بهذا المفهوم الفلسفي - تجعلها أقرب إلى تمثيل الحياة وأعمق وعيها ، وأبعد عن حالة الإدراك العفوي الذي يتم للوهلة الأولى إذ لا يبد بعد ذلك من إخضاعه للنقد والتمحيص حتى يستوى في شكل قاضج من أشكال المعرفة الواقعية الحققة (١) .

بالإضافة الى هذا البعد الفلسفى لنقدية الواقعية هناك بعد آخر ذو طابع أدبى اجتماعى فى نفس الوقت ، وهو يتصل برؤية الفنان فى العالم الغربى للواقع ، اذ ان الخاصية المشتركة بين جميع الفنانين وكبار الكتاب فى العالم الرأسمالى - كما يقول المفكر التقدمى « ارنست فيشر » هى عجزهم عن قبول الواقع الاجتماعى المحيط بهم والتسليم به .

وبالرغم من ان كل النظم الاجتماعية كانت لها اصواتها المعبرة عنها فى الفن - والمتمردة عليها - والتي تدينها ايضا - الا اننا نجد انه فى ظل الرأسمالية فحسب اتخذ كل فن رفيع موقف المعارضة والنقد والتمرد ، واصبح اغتراب الانسان عن نفسه وبيئته شديد الوطأة فى ظل هذا النظام، حيث تحولت جميع ثروات الأرض الى سلع ، وطلعت الفزعة النفعية البحتة والاتجار بكل شىء فى العالم ، مما اثار اشمئزاز جميع ذوى المواهب الخلاقة الى درجة انهم أصبحوا يرفضون كل هذه الأوضاع بعنف (١) ، وبهذا اصطبغ تمثيلهم للواقع بصبغة أساسية نقدية وابتعد عن تكريسها وتبريره .

واذا التمسنا لدى النقاد الغربيين التقليديين تحديدا نظريا لمعالم الواقعية وجدنا قصورا بينا فى تصورهم لها ، ومحاولة دائبة لحصرها فى اطار زمنى لا تتعداه ، ومع ذلك فلا يمكننا ادراك أبعاد الرؤية الغربية للواقعية بدون أن نقف عند تلك التحديدات النظرية ونشير الى وجوه الضعف فيها التى ربما كانت تعود فى أساسها الى الصراع الأيديولوجى للعالم المعاصر منقولا الى المستوى الجمالى .

والتعريف الذى يقدمه كبار هؤلاء النقاد للواقعية على أنها « التمثيل

(١) انظر : Fischer, Ernest, "The necessity of art". Traducccion al Español, Barcelona, 1973, p. 121.

وتجدر الاشارة الى الترجمة العربية لهذا الكتاب التى قام بها اسعد حليم ونشرت فى مصر عام ١٩٧١ .

الموضوعى للواقع الاجتماعى المعاصر» (١) ، يخلو من الإشارة الى
العنصر النقدى الذى يعد لب الواقعية الحديثة ، ويكتفى بمجرد وضعها
فى اطار تاريخى مقابل للرومانتيكية ، ثم يفصلون القول فى وجوه هذا
التقابل طبقا لمنظورهم الخاص ، فالواقعية ترفض الاغراق فى الخيال
والاسراف فى اوهامه المجنحة ، وترفض فى - رايهم - المجازية والرمزية،
والأسلوب المصفى الرقيق الذى ينتهى الى التجريد والتهويم أو يصب فى
مجرد حلى لفظية منمقة . ومعنى هذا أن الواقعية لا تهتم بالأساطير ولا
تحفل بعالم الأحلام - وسنرى أن هذا غير صحيح على إطلاقه - كما
ترفض غير المحتمل وما يحدث بمحض الصدفة ، ولا ترحب بالمعجائب .
كل ذلك لأن الواقع كان يتم تصويره فى هذا العصر الذى نبتت فيه الواقعية
على أنه عالم العلم فى القرن التاسع عشر ، وهو عالم يعتمد على مبدأ
السبب والنتيجة ، عالم خال من المعجزات من كل ما يرتبط بما وراء الحس
حتى ولو استطاع الفرد فيه أن يحتفظ بعقيدته الدينية .

وإذا كانت الواقعية عند هؤلاء ترفض مسبقا كل تلك العناصر التى
لا حياة للشعر بدونها فهي تدخل لأول مرة فى حسابها عناصر أخرى
سلبية مثل الأشياء القبيحة والمؤذية والصغائر التى تجعلها ميدانا
مشروعا للفن ، وتفتح باب الأدب للجنس والموت وقد كانا من الموضوعات
المحرمة فيه .

ولاشك أن هذا التصور المرحلى للواقعية هو المسئول عن سوء
فهمها لدينا فى العالم العربى ، وما تقهم به عادة لدى بعض كبرائنا من
تشاؤم فى رؤية الحياة وتركيز على وجوه القبح فيها ، وهو اتهام لازال
يردده بعض النقاد الذى وقفوا عند تعرفهم عليها وتقديمهم لها ازاء واقعية

(١) راجع : Wellek, Rene, "Conceptos de critica Literaria" Trad.
P. 189.

القرن التاسع عشر - لا كما أولها الفلاسفة المحدثون - وإنما كما دمغتها الدراسات التقليدية التي أغفلت مراحل تطورها التالية ، وتجاهلت حقيقة هامة وهي أن عملية بحث الواقعية العظمى لم تنفرد بها الاشتراكية - وليست أحق بها - في إطارها المذهبي الملتزم ، بل قام كبار الكتاب المبدعين في الغرب بدور رئيسي في الاستقاء من نبعها والاحتفاظ بعرقها الأساسي مع أثارها بخلاصة تجاربهم الفنية والحيوية. ، ومن هنا فإن تقاليد « الواقعية النقدية » لم تنقطع ولم تتوار من الأفق وإن اختلفت الوجوه والتسميات .

ونمضي مع هؤلاء النقاد المحافظين في تصورهم للواقعية فنجد أنهم يعمدون إلى تجسيم مشاكلها النظرية وإبراز تناقضاتها التي لا تقبل في ظنهم الحل أو التجاوز ، فبدلاً من تناول مشكلة « الالتزام » فيها - باستخدام هذا المصطلح الأدبي الذي أصبح من الأدوات التي لا غنى عنها في النقد الحديث - يطلقون عليه « النزعة التعليمية » .

يقول مؤرخ النقد الغربي العجوز « رينيه ويليك » (١) أنه طبقاً لتعريف الواقعية فإنها تحمل في ثناياها نزعة تعليمية... وبالرغم من أن التمثيل الكامل الأمين للواقع يستبعد نظرياً أي هدف دعائي أو اجتماعي إلا أن هذا التناقض - في زعمه - يعتبر مشكلة الواقعية الكبرى من الوجهة النظرية ، إذا اقتصرنا على ملاحظة تاريخ الأدب أدركنا أن مجرد التمييز إلى وصف الواقع الاجتماعي المعاصر يعني تقديم درس إنساني ، وأن النقد الاجتماعي يعني دعوة للإصلاح ورفضاً للمجتمع الموصوف ، فهناك توتر دائم بين الوصف والتقييم وبين الصدق والتعليم ، ويتجلى هذا التناقض - في رأيه - من خلال « المصطلح الروسي » للواقعية الاشتراكية، إذ أنه على الكاتب أن يصف المجتمع كما هو ، وفي نفس الوقت لابد له من أن يصفه كما ينبغي أن يكون .

(١) راجع المصدر السابق ص ١٨٣ .

ولاشك ان الواقعية الاشتراكية لم تعد مجرد مصطلح روسي وانما دخلت تاريخ الأدب العالمى واصبحت ملكا وتراثا للجميع ، ولكنه الصراع الفكرى الذى يجعل الناقد الكبير يناصب الواقعية العداء وهو يرمى للى حرب الاشتراكية ، ويدينها كمذهب ادبى اقل فلا يجد اكبر مثالها سوى انها فقد الحياة ، وهى وظيفة الأدب والفكر الأساسية .

اما التناقض الذى يشير اليه فقد تكثفت الدراسات الجمالية للواقعية بحله من خلال مفهوم النموذج ومنظور المستقبل كما سيأتى فيما بعد .

وهكذا نجد ان هذا التيار النقدي يحكم على الواقعية الغربية بالموت لأن الواقعية الاشتراكية تولدت جزئيا منها ، واحتضنت جملة من مبادئها، فيعتبرها مذهب مرحلة مضت فى تاريخ الفكر الانسانى وعفى عليها الزمن ، وييسط نفس المؤلف وجهة نظره هذه فيقول ما فحواه : اننا لا نعد الواقعية هى المنهج الوحيد ولا الاخير فى الفن ، بل اننا نؤكد انه مجرد منهج ، مجرد مذهب كبير له وجوه قصوره وعيوبه ، كما ان له مبادئه الخاصة . وبالرغم مما تعلنه الواقعية من النفاذ المباشر فى الحياة والواقع الا ان لها من الوجة العملية مبادئها الثابتة وحيلها، المصطنعة واستبعاداتها المسبقة ، فالمسرح فى ظلال الواقعية مثلا لم يعن الا مجرد تقادى بعض الأشياء التى لا يحتمل وقوعها فى الحيل المسرحية القديمة والاعتماد على محض الصدفة واستراق السمع من خلف الأبواب والتناقضات المقتطعة ، وما عدا ذلك فانه يمكن مقارنة مسرح ايضن بمسرح رأسين مثلا (١) .

ومن يتأمل هذه العبارات يدرك تهافتها دون عناء ، فالواقعية اولا

لم تنكس على المسرح كجنس أدبي مفضل لتطبيق مبادئها ، بل قامت نظريتها أساسا على استخدام القصة كوعاء أصلي وأعمق وأكثر احتواء لمضمونها ، على أنها لم ترفض المسرح ، بل على عكس من ذلك ترشحت فيه جملة من أفكارها ومستحدثاتها وإن كان هذا قد تم في مرحلة متأخرة وتبلور عند واحد من زعمائها الكبار وهو « برتولد بريشت » في نظريته عن المسرح الملحمي التي لم يعارض بها أصول المسرح الرومانتيكي فسحب ، وإنما عارض نظرية أرسطو نفسها ووضع في لوحته المقارنة الشهيرة نقائض أو بدائل المذهب الكلاسيكي في المسرح ، وحتى أبسن نفسه الذي يستشهد به الناقد تجاوز في واقعيته جميع المظاهر السطحية التي يشير إليها ، مما جعل له تأثيرا عميقا - لا على تطور الأدب الغربي المعاصر فحسب - وإنما على تطور الحياة الاجتماعية نفسها حتى قيل أن « نورا » بطله مسرحيته « بيت الدمية » عندما صفت خلفها الباب وهي تهجر منزل الزوجية التمس هزت بذلك دعائم التقاليد العائلية ورسمت للمرأة المعاصرة طريق التحرر وتحقيق الذات الذي سلكته بعد ذلك - وعلى أية حال فإن طبيعة المشاكل الاجتماعية التي عالجها « أبسن » في مسرحه مثل « عدو الشعب » و « بيت الدمية » ومنهج الواقعي في تمثيل الحياة المكثف ، بل وشاعريته الملحمية التي لا تضاهي في مسرحية « بيير جينيت » كل هذا يضمنه في إطار يختلف جوهريا عن مسرح « رامين » وغيره من الكلاسيكيين .

ونعود إلى ممثلي هذا التيار النقدي لنجدهم يحددون بصراحة موقفهم من الواقعية باعتبارها مصطلح فترة محددة ، زاعمين أن الرومانتيكية كانت تحمل في طياتها بذور موتها ، فتولد شعور عام في مختلف البلاد بضرورة انتهازها ، وذلك لبروز عهد جديد مهتم بالواقع والعالم الذي نعيش فيه ، وأنه « بنفس الطريقة يمكننا أن نقدم الوثائق الدالة على أنه في نهاية القرن الماضي - ومنذ عام ١٨٩٠ على وجه التحديد أدرك الأدباء أن الواقعية والطبيعية قد حانت نهايتها ، وأنه قد

أخذ يحل محلها فن جديد قد يسمى بالرمزية أو الرومانتيكية الجديدة أو غير ذلك من الأسماء» (١) .

والحقيقة الهامة التى يتجاهلونها عندما يعمدون الى تحرير شهادة وفاة مؤرخة بهذه الطريقة هى أنها لا تصدق سوى على مرحلة من مراحل الواقعية المتعددة ، والا فكيف يغفلون الأوضاع الأدبية فى بلادهم نفسها ؟ واية تسمية تصدق على اثنين من كبار القصاصين الأمريكيين وهما « فوكنر » و « همنجواى » ان لم تكن الواقعية ؟ وأين نضع « ارثر ميلر » ان نزعناه من اطار الواقعية الحديثة .

وباستثناء الحركات الطبيعية التى تجاوزت العناصر الواقعية الحرفية بعد ان تمثلتها وامتصت كل مقوماتها وتركبتها كخلفية ثابتة لها فان جسم الأدب العالمى كله لا يمكن ان يتسع له ويجارى حيويته - دون ان يعوق حركته - سوى الثوب الواقعى الذى قد تختلف أطواله ومقاساته واشكاله والوانه ، ولكنه يظل مع كل ذلك - او بفضل ذلك - اصلح الثياب واقدرها على تشكيل هذا الجسم .

بيد أنهم يضربون على الوتر الحساس عندما يرون أن نقطة ضعف الواقعية لا تكمن فى تصلب مبادئها واستبعاداتها بقدر ما تتمثل فى الاحتمال الراجع بأن تتلاشى فيها الحدود المميزة بين الفن من ناحية والاعلام الهائف من ناحية أخرى . « فعندما يحاول القصاص أن يكون اجتماعيا او دعائيا فلن ينتج سوى أدب ردىء يختلط فيه الابداع ويضيع بين قصاصات التحقيقات الصحفية التوثيقية ، ومن هنا نرى نزعة الواقعية لأن تتحول الى مجرد تيار صحفى دعائى عند كتاب الدرجة الثانية من غير الموهوبين ، مهما ادعوا من الوصف العلمى الموثق ، أما

لدى كبار الكتاب من أمثال « بلزاك » و « ديكنز » و « ديستوفسكى » و « تولستوى » و « هنزى » جيمس » و « ابسن » - وحتى « زولا » - فأننا نجدهم دائماً يذهبون الى أبعد مما تقتضيه النظرية لخلق عالم من الخيال ، فنظرية الواقعية ليست فى نهاية الأمر الا مجموعة من المبادئ الجمالية السيئة الرديئة ، لأن كل فن انما هو خلق وابداع عالم من الوهم والصيغ الرمزية » (١) .

واذا كان هذا يصدق من بعض الوجود على انتاج فترة محددة من الأدب السوفيتى فى عهد ستالين فان ذلك لا يعود الى عقم الواقعية كمذهب او منهج أدبى . وانما الى كثير من العوامل التى أدانها عديد من فلاسفتها أنفسهم . كما سنتناول ذلك فيما بعد . ويكفى أن نشير الآن الى أن النظرية الواقعية مازالت فلسفيا فى طور التكوين وبدون كتابات « لوكاتش » الشامخة التى لا يمكن أن تكون « جملة من المبادئ الجمالية الرديئة » لأنها أقوى واعظم ما كتب فى منتصف القرن العشرين لا نجد تحديدات نظرية كافية لها . أما من ناحية تمثلها فى خلق أدبى فهى دائمة التجدد والحيوية عظيمة القدرة على ابداع عوالم من الخيال الحقيقى والصيغ الرمزية الفنية .

والواقع أن هذا الموقف العدائى من الواقعية - حتى واقعية القرن التاسع عشر - منظور فيه دائماً الى الخرب الايديولوجية بين الشرق والغرب ، ولا يمثل على الاطلاق الرؤية الغربية للواقعية التى اصطلح على تسميتها بالنقدية تمييزاً لها من الواقعية الاشتراكية ، فبالاضافة الى استمرار التيار الابداعى الواقعى هناك كثير من النقاد التقدميين الذين درسوا الواقعية فى منابعها الاولى منذ أن كانت امتداداً لقمرد الفجود الرومانتيكى المنعزل ، وامشاجا غريبة من الاستنكار الارستقراطى والشعبى معا للقيم البرجوازية العاتية ، الى أن تحول هذا الاحتجاج

الرومانتيكى ضد المجتمع البرجوازى بالتدريج الى نقد عميق لقيمه ، وعلى هذا فلم يكن هناك تناقض حاد فى بداية الأمر بين الاتجاهين ، حتى امكن القول بأن الرومانتيكية كانت مرحلة اولية للواقعية النقدية ، اذ لم يكن هناك تغيير جوهري فى الموقف ، بل فى المنهج فحسب الذى أصبح أشد برودا وأكثر موضوعية . والدليل على التواصل التاريخي أن أهم أعمال « بيرون » الرومانتيكية مثلاً « دون جوان » خليط من الاحتجاج الرومانتيكى والنقد الاجتماعى الواقعى ، فليست من ابداع شاعر يحدث نفسه ، بل أن البطل يصطدم بالفعل بالبطل المضاد ويدخل فى صراع مع الواقع الاجتماعى ، ويعبر فى مغامراته عن نقد حى لعالم التقافة والنفاق المحيط به .

وكان « بلزاك » و « سنتدال » أقل استعداداً من « بيرون » للتوافق مع العالم البرجوازى الذى أعقب الثورة ، أو للمصالحة مع الدولة التى كان يحكمها الارستقراطيون ورجال المال والدين . وإذا كان « بلزاك » قد انتهى أحياناً الى تقبل انصار المجتمع الرأسمالى البرجوازى إلا أنه ظل أميناً فى موقفه من احتقار ممثليه النموذجيين (١) . كما كانت أحكام « سنتدال » عن واقع عصره الاجتماعى فيما بعد الثورة أكثر دقة من أحكام معاصريه من الرومانتيكيين الذين لا ينظرون إلا الى الماضى ، وذلك لا يعود الى أنه كان أعظم موهبة فحسب ، وإنما لأنه استطاع أن يختار نقطة رصد تتيجله رؤية أبعد وأوضح ، على أنه من المؤكد أن « سنتدال » نفسه - وهو أكبر كاتب تقدمى فى عصره - لم يستطع أن يعرض موضوعياً فى أعماله التطور الشامل للواقع ، ولجأ فى بعض الأحيان - على وعى تام - الى الذاتية مما جعل بعض النقاد يستخلص من ذلك أن أقصى ما نستطيع أن ننتظره من نقطة الرصد التى يتخذها الفنان أن تتطابق - ولو جزئياً - مع تطور الواقع الاجتماعى (٢) .

(١) انظر للطبعة المشار إليها من « ضرورة الفن » لارنست فيشر . ص ١٢٤ .

(٢) المصدر السابق . ص ١٢٢ .

ومن المفارقات الطريفة أن عبارة « الواقعية النقدية » التي تميز الآن الواقعية الغربية من الاشتراكية كانت واسعة الانتشار في الأدب الروسي ، وتطلق على التيار الواقعي الذي شغل النصف الثاني من القرن الماضي وأوائل القرن الحالي ، وهي تسمية تراعى - كما المحنا من قبل - ما يعتبر وظيفة الفن القصصى كأداة لنقد النظام الاجتماعي الذي كان قائما حينئذ في روسيا . على أن بعض الكتاب كان يفضل تسمية واقعية « بوشكين » بالواقعية الفنية لتحديد مدى صلتها بالواقع الاجتماعي ، ولم يكن هو الكاتب الروسي الوحيد الذي تتميز الواقعية عنده بصيغة خاصة ، بل أن كبار الكتاب الروس كان لكل منهم واقعيته . فلو أخذنا في الاعتبار شخصيات مثل « جوجول » و « تورجنيف » و « تولستوى » و « ديستوفسكى » و « تشيخوف » لأدركنا صعوبة جمعهم في إطار واحد، اللهم إلا على أساس التسامح الشديد ، والاعتداد فحسب بالعنصر الجوهري وهو الانطلاق من الواقع وانعكاسه في الأدب مع اختلاف كل واحد عن سواه في كيفية هذا الانعكاس وفي العناصر الأخرى التي تضاف إليه من سيكولوجية أو دينية أو غيرها ، هذا مع أن دارسى الأدب والنقد الروسيين يسلمون عادة بأن تأثير الحركة الأدبية الفرنسية وما أثارته من مشاكل قد ترك بصمات لا تخطئ على وجه الحياة الأدبية هناك (١) :

* * *

ولاستكمال صورة الواقعية النقدية الغربية يجدر بنا أن نستعرض آراء بعض المفكرين الاشتراكيين حولها حتى تتضح لنا معالمها من خلال الظلال التي يحرصون على إبرازها ، كما أننا عند عرض الواقعية الاشتراكية سوف لا ندخر جهدا في تقييمها من وجهة النظر

الغربية ، وبهذا نستطيع أن تكون فكرة نقدية موضوعية اقرب ما تكون الى الصواب وأبعد عن الحماس المذهبي الذي كثيرا ما ينزلق الى الشطط والتحيز . ولعل الكاتب الحجة في هذا الصدد - ان لم يكن اكبر ناقد أدبي فلسفى فى العصر الحديث - هو « جورج لوكاتش » (١) الذى لم يكن على وفاق دائم مع الخط السوفيتى الرسمى ، بل عرف دائما بتحرره الفكرى الخصب . وقد أوجسز « لوكاتش » المظاهر الأساسية لصلبية الواقعية الغربية ابتداء من منتصف القرن الماضى فيما يلى : -

أولا : اختفاء حركة التطور الاجتماعى الدرامية الملحمية من الأعمال الأدبية لتحل محلها المصالح الخاصة والشخصيات المحرومة من العلاقات الفنية والتي تقتصر على الملامح العامة الباهتة ، مما يصيغها فى اطار قد وصف بذكاء شديد لكنه ظل خاليا من نبض الحياة .

ثانيا : أخذت العلاقات الواقعية المتبادلة بين الأشخاص - وأساسها الاجتماعى الذى يجهلونه هم أنفسهم ، وحتى أعمالهم وأفكارهم ومشاعرهم، أخذ كل هذا فى التناقص التدريجى بحيث أصبحت كل يوم أشد فقرا من سابقه . مما حدا بالكتاب الى سلوك أحد طريقتين : - اما ابراز هذا الفقر فى الحياة بسخرية ممرورة ، واما الى البحث عن بديل لهذه العلاقات الاجتماعية والانسانية يتمثل فى رموز ميتة أو مبالغ فيها بطريقة غنائية .

ثالثا : - وهذا وثيق الارتباط بما سبق - أصبح وصف الملاحظات الدقيقة المميزة وعرضها بذكاء تفصيلى واف يكاد يستغرق الآثار الأدبية ويشغل الحيز الذى كان مخصصا عند التصميم الفنى المتوازن لمعالم الواقع الاجتماعى الجوهرية . وللتغييرات الديناميكية الفعالة التى كانت تحمل رسالتها الشخصية الانسانية المصورة (٢) .

(١) انظر تعريفا موجزا بشخصيته وأعماله بمناسبة وفاته للأستاذ سمير كرم مجلة الطلبة عدد يونيو عام ١٩٧١ .

(٢) انظر : Lukacs, Georg, Ensayos sobre realismo, Traduc- cion Al Español, Madrid, 1967, p. 185.

وطبقا لتحليل الكاتب المذكور فإن العالم البرجوازي في أوربا الغربية قد فقد لمدة طويلة عرق البطولة والمبادرة والاستقلالية ، حتى أن كبار الكتاب الذين حاولوا إعطاء رؤيتهم الشعرية للعالم مفعمة بروح المعارضة لم يستطيعوا أن يصفوا الا ظاهرا الدائرة اليومية المحيطة بهم في بيئتهم الاجتماعية ، لأن الواقع الذي كانوا يفسونوه شعريا كان مهيئا بضيق الأفق الطبيعي ، وعندما كانوا يودون الارتقاء على هذا المستوى من الواقع ، مدفوعين بطموحهم الحى الى العظمة ، لا يجدون أمامهم مادة الحياة التى يستطيعون بالتركيز الشعرى أن يرتفعوا بها الى مستويات عليا دون أن يتخلوا عن أمانتهم للواقع ، فإذا حاولوا خلق نماذج عظيمة وقعوا فى صور فارغة مجردة او مثالية او رومانتيكية بأسوأ معانى الكلمة (١) .

أما فى روسيا واسكندينايا فإن التطور الرأسمالى قد بدأ متأخرا بكثير عن أوربا الغربية . لهذا فإن انتصار الأدبين الروسى والاسكنديناى ارتبط ارتباطا عميقا بحقيقة أساسية وهى أن الجمهور أدرك انهيار الواقعية الأوربية العتيقة وأحس بضرورة قيام فن واقعى جديد على مستوى العصر ، وفى هذه الفترة كان المسرح مثلا قد تدهور واقتصر على عرض العادات والتقاليد ، فشرح « أبسن » فى بناء أحداث مكثفة صارمة ، وبعد أن كان الحوار يفقد كل يوم التوتر الدرامى ويصبح مجرد خطب يومية جوفاء أخذ يكتب حوارا تكشف كل جملة فيه عن مظهر جديد للشخصية وتخطو بالحدث الى الأمام ، حوار يعتبر - بالرغم من أنه ليس نسخة فارغة من الحياة اليومية - واقعا بأعمق مدلول الكلمة ، لهذا فإن أمل الطليعة الأدبية الأوربية تعلق بروسيا حيث ذاع صيت « تولستوى » واسكندينايا حيث أخذ ينبع تيار كلاسيكى حقيقى يمثل فترة ازدهار واقعى جديد وأصبح « أبسن » و « تولستوى » هما الوريثان

الحقنقان للواقعية العظيمة (١) •

بيد أنه من الناحية الموضوعية نجد أن مبدأ الواقعية عند « تولستوى » إذا كان يعنى استمرار الحركة الواقعية العظيمة فإنه من الوجهة الشخصية قد ولد عنده عفويا من الممارسة الفنية ومن موقفه أزاء مشاكل عصره الكبيرة ، خاصة فيما يتصل بالعلاقة بين الاقطاعيين المستغلين وضحاياهم فى الريف ، وإذا كان أسلوبه قد تأثر فى مرحلة تكوينه بدراسته للواقعيين السابقين عليه فإن من الخطأ أن نرجع جميع حلوله الفنية اليهم ، إذ أنه قام بتنمية التقاليد الواقعية القديمة بطريقة أصيلة ومناسبة لعصره ، لا من ناحية المحتوى فقط وإنما من الناحية الفنية كذلك • لهذا توجد سمات مشتركة كثيرة بين طريقته الفنية وطريقة معاصريه الأوربيين ، ولكن الشيء الهام الذى يلفت النظر فى هذا التوافق هو أن الملامح الفنية التى كانت فى أوربا من دلائل انهيار الواقعية القديمة والتى عجلت بتدهور الصيغ الأدبية فى القصة والمسرح نظرا للأسس التى قامت عليها أصبحت عند «تولستوى» أشكالا تعنى نموا فريدا لتقاليد الواقعية وتتوجها مباشرة لها فى الأدب العالمى (٢) • على أنه بمرور الزمن تطورت كل وسائله الفنية الخارجية والداخلية الحميمة ، فقد اعتمد على تطورات مختلفة للعالم ثم لم يلبث أن تخلى عنها ، لكن قدرته على عرض الوطنين : وطن الملاك الاقطاعيين ووطن الفلاحين ظلت دائما هى نقطة الارتكاز فى جميع أعماله ، وحسبنا أن نتعرف على هذه المشكلة الوصفية الجوهرية كى ندرك مدى تألف أعماله ، ومدى التناقض الواضح بينه وبين كتاب أوربا الواقعيين فى عصره ، وقد كان - كبقية كبار الأدباء الشرفاء - يبتعد رويدا رويدا عن الطبقة الحاكمة معتبرا حياتهم نموذجا للفراغ والخلو من المعنى والانسانية ، لكن كتاب أوربا الغريبة كانوا

(١) المصدر السابق ص ١٦٨ •

(٢) المصدر السابق ص ١٧١ •

يجدون أنفسهم مضطرين الى الاكتفاء بموقف المراقب المنعزل - مع كل النتائج المترتبة على ذلك فنيا - لأن درجة وعيهم بالصراع الدائر بين الجماهير التي تسعى لحرية العمل ومستغليهم كانت تزين لهم هذا المخرج السهل الميسور . أما « تولستوى » الروسى الذى كانت بلده ماتزال تعاني عملية التطور البرجوازية فقد كان همه هو توضيح وابرارز تمرد الفلاحين ضد استغلال الملاك اياهم وامتصاص الراسمالين لدمائهم ، وكان يفعل ذلك بوصف الوطنين فى الواقع الروسى ، هذا الوصف الذى جعل منه اعظم كاتب واقعى برجوازى فى عصره (١) .

وقد استمر تطور الواقعية النقدية فى روسيا حتى وصل الى ذروته عند « تشيكوف » الذى أوشك أن يستنفذ ما كان متاحا عندئذ من وسائل المنهج الواقعى الى درجة أن جوركى - بحسه التنبؤى وطريقته الحادة كتب اليه رسالة سنة ١٩٠٠ يقول فيها « هل تعرف ما أنت صانع ؟ لقد أخذت تذيب الواقعية وانك لمجهز عليها عما قريب ، وستخمد أنفاسها الى غير رجعة ، وفى هذا الخير ، لقد عمرت الواقعية أطول من زمانها ، هذه حقيقة وإن أحدا لن يستطيع أن يسلك هذا الطريق فى اثرك ، نعم ، لن يستطيع أحد أن يكتب فى مثل هذه البساطة عن أشياء بسيطة كهذى وأن يحسنها كما تحسنها أنت ، وإن كل شىء - بعد أية قصة من قصصك مهما قلت أهميتها - ليبدو فجأ كأنما كتب بهراوة لا بقلم » (٢) . ولكن « جوركى » نفسه - وقد كانت تلك منه صرخة اعجاب لا يأس - قدر له أن يمثل مرحلة جديدة فى الواقعية وأن يكتشف لها أفاقا لم تكن تخطر على بال سابقيه ، بل وأن يصبح باعثها الجديد .

* * *

(١) انظر : Lukacs, Problemas del realismo, Barcelona, 1963, p. 211.

(٢) انظر : تعريف بالرواية الروسية ، تأليف « يانكو لافرين » وترجمه مجد الدين حنفى ناصف - دار النهضة - القاهرة ١٩٦٢ . ص ١٦٨ .

وعندما نتوغل داخل القرن العشرين ندرك تشابك وتعقد الخيوط التي يتكون منها نسيج الواقعية النقدية ، مما يؤدي الى صعوبة تحديد معالم رؤية نقدية متماسكة لها ، وذلك لاعتبارات عديدة ، من أهمها جنوح النقد الأدبي - في تطوره الدائب - الى البحث عن صيغ تتبلور فيها معطيات الفكر الحديث ، ووضع التسميات الخاصة للثمار التي تتدلى منه ، مغفلا أحيانا انتماءها الى نفس الشجرة ، على اعتبار ما تعرضت له من عمليات تلقيح لا تهدأ . ومن هنا جدت في الحياة الأدبية مصطلحات حديثة نخدع عن حقيقتها ان اعتبرناها بديلا نهائيا عن الواقعية ، اذ انها تفترض أساسا قيامها وتعتمد على تأصل مبادئها ، ثم تشير الى الاضافة التي تعنيها ، وان كانت قد أصبحت نتيجة لذلك أكثر تداولاً منها . ومن هذه الاعتبارات كذلك ، أن الأفكار الماركسية التي تجسمت بالثورة الروسية - وان كانت قد جندت قطاعا خاصا بها من النظرية الواقعية والبسته زى الاشتراكية الرسمي - كانت لها امتدادات أيديولوجية كبيرة أصبحت قاسما مشتركا للفكر الانساني عموما ، من أهمها انعكاس البنية السفلى المادية في البنية العليا الفكرية للمجتمع ، وقد أدى هذا كما سنرى فيما بعد الى الربط الصارم بين الظواهر الأدبية واللحظات التاريخية المحددة ، مما جعل من الصعب اطلاق تسمية أدبية واحدة على فترة بالغة الطول مثل تلك التي تمتد منذ نشأة الواقعية حتى الآن على ما تزخر به من متغيرات شديدة التنوع والتناقض ، وأخيرا فان انتشار المبادئ الواقعية - على المستوى العالمى - قد جعلها تكاد تصطبغ في كل بلد أو على الأقل في كل لغة ، بلون خاص بها وعناصر مميزة لها كما سنلمس طرفا من ذلك عند الحديث عن التنويعات الاقليمية ، الا أن كل هذا يجعل من الصعب على الناقد الذي يبحث دائما عن الفروق المميزة أكثر مما يقف عند العناصر المشتركة أن يحشر جميع مظاهر الواقعية في إطار نظري واحد ، أو يحتفظ لها بنفس التسمية ، الا اذا كان هناك نوع من العناد المذهبي ، كما هو موقف الواقعيين الاشتراكيين ، يدعو الى الالتزام بالتسمية ، أما الغالبية العظمى

من كبار الأدباء العالميين فهم واقعيون وان لم يصرحوا بذلك ، بل وان جفحوا الى التبرؤ من هذه التسمية وما أصبحت تختلط به من حساسيات ، ايدىولوجية دقيقة .

غير أن من الحق أيضا أن نشير الى أن كبار المفكرين التقدميين فى الغرب لا يميلون الى اعتبار الواقعية هى الصيغة الفنية الوحيدة - وأن لم يحرزوا لها شهادة وفاة كما يفعل ممثلو التيار المحافظ - بل يحاولون دائما أن يكونوا أشد امانة للواقع الأدبى وأقل تقيدا بنظرية واحدة متجمدة ، فنجد أحدهم يؤكد أن الأدب الواقعى - من قصة ومسرح - يرجع فى نشأته الى مرحلة خاصة فى التطور الاجتماعى لم يكن فيها المجتمع مغلقا على نفسه ولا جامد القيم ، وإنما كان برجوازيا منفتحا . وبقدر ما يتطور العلم يخطو المجتمع فى سبيل الكمال . وأن الأمر فى الفن لا يسير على هذه الوتيرة ، إذ أنه بالرغم من ثراء المضمون الفكرى واتساع الأفق الفنى لا يمكن الجزم بأن « ستندال » و « تولستوى » مثلا أقرب الى الكمال من « هوميروس » ، بل أننا فى دراسة أعمال الفنان الواحد لا يمكن أن نزعج أن الواقعية تزيد من قيمة بعضها ، وفى مسرحيات « ابسن » مثلا لا تعتبر « بيت الدمية » على واقعيتها الأصلية أعظم من « بير جينيت » المفرقة فى الشاعرية والخيال ، ولناخذ مرحلة تاريخية محددة هى عصرنا الراهن ، لا يمكن أن نقول أن المسرحيات الواقعية الحرفية أكمل من أساطير « بريشت » المسرحية التى قد لاتعد فى نظر بعض المتزمتين ملتزمة بمبادئ الواقعية التقليدية ، وبهذا تكون الواقعية ببساطة طريقة ممكنة فى التعبير الفنى . ولكنها ليست الطريقة الوحيدة (١) ، ويؤكد ذلك ما يمكن رصده داخل مجال الواقعية نفسها من اختلاف وجهات النظر وتباين النزعات مما يجعلنا ننتهى الى أن الواقعية فى حقيقة الأمر ليست الآن سوى منهج

للإبداع الأدبي بعد أن أتى عليها زمن كانت فيه مذهباً محسود المبادئ معلوم الأركان ، وأن النزعة النقدية إنما هي أحد المواقف التي يتميز بها المنهج ، وسنعود إلى هذا فيما بعد .

وعلى ذلك فإنه يمكن تصور حاضر الواقعية الغربية على أساس ماكتبه « أندريه مالرو » تعليقاً على دعوى « بلزاك » بأن قصصه تنافس السجل المذنب في رصدها الأمين للواقع . إذ يقول : « إن الصور الفوتوغرافية – ويمكن أن نضيف إليها التسجيلات الصوتية – هي التي تقوم الآن بفعالية بهذه المنافسة ، وإن القصص اليوم يفضل منافسة الرسام التعبيري الذي أعفاه اختراع التصوير الفوتوغرافي من المحاكاة الحرفية » (١) . وعلى أساس أن فن القصة في تطوره مازال يأخذ الاتجاه الواقعي ، ويشهد قرباً من الحياة بإعادة تفسيرها دائماً اعتماداً على الأساليب والرؤى المختلفة لها ولا يمكن لهذه الحركة أن تترد إلى الخلف إلا إذا أصبح الطريق مسدوداً أمامها ، وهذا لم يحدث في تاريخ البشرية حتى الآن .

ومع أن الواقعية بالمفهوم الغربي في صراع دائم مع الآراء والمعتقدات المسبقة إلا أنها لا يمكن أن تستغنى عنها ، وإن كانت لا تزدهر في رأى كثير من النقاد إلا من خلال ما يسمى بالمؤسسات المتحركة في المجتمع المفتوح ، وهي المؤسسات التي لا تحول دون التطور ولا تحرم التجارب ، ولا تبغى صياغة الحياة والفكر في قوالب جامدة عاتية .

وهناك قضية هامة تتصل بالرؤية الغربية للواقعية النقدية الحديثة وهي محتواها الأيديولوجي . ويمكن أن تصاغ في السؤال التالي : – هل

لابد للكاتب الواقعي ان يعتنق الاشتراكية ؟ وأن يكون منظوره للمستقبل مصبوغا بالطابع المادي وأن يدين بحتمية التاريخ ؟ .

ولا شك أن الاجابة على هذا السؤال تمثل حجر الزاوية في الصراع الفكرى المعاصر . ولا تقف عند حدود التناقض الحاد بين المعسكرين ، بل بتدرج من الرفض المطلق الذى لا يتورع التيار المحافظ عن رفع شعاره الى التقبل الجزئى من جانب بعض التقدميين وعدم استبعادهم لمبدأ الالتزام الاشتراكى وينتهى عند الطرف الآخر الى موقف الواقعيين الاشتراكيين الذى يتميز على الصعيد الرسمى بالتعصب الشديد .

• بيد أنه قد حدث تطور هام على يد بعض فلاسفة الواقعية حيث انتهوا الى أنه للوهلة الأولى يبدو أن هناك تناقضا بين منظور المستقبل الاشتراكى فى الواقعية الاشتراكية من ناحية وانعدام هذا المنظور فى الأدب البرجوازى من ناحية أخرى . ولكن الأمر ليس كذلك ، فان اختلاف السبل يقع حقيقة الأمر داخل الأدب البرجوازى نفسه . حيث تمثل الواقعية النقدية التيار المعارض للأشكال الطليعية المتدهورة . ونتيجة لذلك فان القضية المثارة لا تصبح فى وضعها الحالى ضرورة اعتناق الكاتب للاشتراكية حتى يعثر على مخرج من الأزمة الاجتماعية والايدولوجية المعاصرة . وانما ينبغى له ببساطة - لصالحه انسانيا وفنيا - الا يتخذ موقف الرفض القاطع للاشتراكية بدون قيد ولا شرط . لأنه لو فعل ذلك - وهذا هو الجوهرى فى الأمر - فسوف يحطم رؤيته الخاصة للمستقبل ويشوش على ملكاته كى لا تدرك الواقع كما هو ويحرم نفسه من امكانية خلق اعمال ديناميكية تنبض فيها رؤية خصبة للانسان (١) . واذا عرفنا أنه ليس هناك كاتب تقدمى واحد يواجه مشكلة الالتزام الاجتماعى ويعكس التطور المعاصر بأمانة يجروا على الرفض القاطع لمبدأ الاشتراكية أدركنا ان هذا الحد الأدنى موفور لدى الكاتب الواقعيين

(١) انظر : Lukacs, Georg, Significacion actual del realismo, Traduccion, Mexico, 1974, p. 76.

— مهما كان لهم من تحفظات بعد ذلك — وإن الهوة التي كانت تفصلهم في ظاهر الأمر لا تعز على الالتحام والتماسك .

وليس معنى هذا أن الحد الفاصل بين كل من التيارين قد زال وأصبح في ذمة التاريخ ، بل ينبغي أن تتضح أمامنا أسس اختلافهما حتى يبرز مجال الاختيار أمام كتابنا وأدبائنا على وعى وبصيرة ، فإذا كان النضال من أجل النموذج الاشتراكي وتنفيذه هو المحور الذي تدور حوله الواقعية الاشتراكية في منظورها للمستقبل ؛ على ما يعترى ذلك من تغييرات ولمسات مختلفة طبقا للمرحلة الزمنية ولطبيعة العمل الأدبي نفسه ، فإن ما يميزها عن الواقعية النقدية ليس مجرد هذا المبدأ المتمثل في تأكيد المجتمع الاشتراكي الذي قد تبشر به الواقعية النقدية أيضا ، وإنما يبدأ الاختلاف بعد هذه النقطة الأولية .

فبينما يعتبر تأكيد الاشتراكية هو المحور الأساسي للواقعية المسماة باسمها لا يحتل مثل هذا المركز في الواقعية النقدية الغربية ، وبينما نجسد أن هذا المنظور تتمثل رؤيته من الداخل في الواقعية الاشتراكية لا يتعدى أن يكون شيئا خارجيا في الواقعية النقدية ، ومعنى هذا أن تحديد مبادئ المنظور الاشتراكي والقوى التي تؤدي إلى تنفيذه لا بد أن يتم لدى الواقعيين الاشتراكيين من الداخل لا من الخارج ، لا بد لهم من رصد هذه القوى في تطورها وحركتها إلى الأمام ، ومن هنا فإن الفرق بين الاشتراكية المثالية والاشتراكية العلمية أن هذه الأخيرة تكشف في تطور المجتمع نفسه عن الاتجاهات الموضوعية التي تنبئ عليها ، فتأخذ الواقعية الاشتراكية في تمحيص صفات الإنسان وملكاته من حيث ما يتمثل فيها من إرادة خلق الواقع الإيجابي الجديد والإيمان به .

والاعتراض على ما هو قديم — على الرأسمالية ونتائجها — هو الرابطة الأساسية التي تجمع الواقعية الاشتراكية في صعيد واحد مع

النقدية ، ولكنه يعتبر فيها عنصرا تابعا للاتجاه الرئيسى ذى الأفق
الايجابى العريض وليس هو المركز الأساسى كما هو الحال فى الواقعية
النقدية .

وبما أن منظور المستقبل - كما سنرى فيما بعد - يعتبر أهم مبدءا
يحدد النظام الداخلى للعمل الأدبى حيث يتوقف عليه تركيب الأحداث
وترتيبها فى درجات من الأولوية وتكوين المواقف والشخصيات ، فإن هذا
الفرق له نتائج عميقة الأثر فى التمييز بين كل من الاتجاهين الواقعيين .

* * *

بيد أن هذا التمايز لا ينفى وجود لون من التحالف بين الواقعية
النقدية والاشتراكية ، وهو تحالف له أسسه الأيديولوجية العميقة ، ومن
أهمها الطابع القومى لكل مظاهر الثقافة ، وهو لا ينبع فحسب من الروح
الشعبى . ولا مما يراه البعض خصائص الجنس الخالدة التى لا تخضع
للعوامل التاريخية ، وإنما هو ثمرة للطريقة الخاصة المميزة التى ينمو
بها كل شعب تاريخيا واجتماعيا بفضل المؤثرات التى تنصب عليه ، وعند
التحليل الدقيق لا يأخذ التطور شكلا واحدا فى جميع البلاد ، فكل شعب
أوربى مثلا مر بمرحلة الاقطاع بطريقة مميزة عن غيره ، كما بدأ كل شعب
يتخلص من الاقطاع ويدخل مرحلة التطور الرأسمالى بشكل مختلف عن
غيره أيضا بالرغم من الخصائص المشتركة فيما بينهم ، وبمقدار ما يصوغ
كل شعب الأسس الموضوعية الخاصة به - ضمن اطار القوانين العامة -
فهو ينمو ويتطور حتى يكتسب ملامحه القومية المميزة ، وكل فرد يولد من
أبناء هذا الشعب يصبح كائنا مفكرا مبدعا لكن تحت تأثير هذه العوامل
القومية (١) .

ومن هنا ينبغى أن نشير بوضوح الى أن الأعمال الواقعية الكبرى

(١) انظر المصدر السابق ص ١٣٥ .

تسهم الى حد كبير فى خلق هذه البيئة الروحية التى تنصهر فيها وبها الشخصية القومية ، فهى تنقل الانسان بطريقة مباشرة ومصورة بوضوح الى قلب العالم المميّزة لوجوده القومى بمختلف اشكالها وتقاليدھا التى ينبع منها الضمير القومى ، وكلما كان ارتباط الفنان بهذا الضمير عميقا وحميما ومؤديا الى التواصل القومى لثقافته كلما كان اكثر ثراء واصالة .

والنتيجة الضرورية لهذا التطور العاصم للثقافات هى ان الواقعية التى تنبثق فى كل أدب لابد وان تكون عميقة الصلة بهذا الاستمرار الثقافى فى الشكل والمحتوى القومى مادامت لاتريد ان تصبح مجرد نتاج مصطنع فى المعامل التى توجهها قطاعات بعيدة عن الحياة ، ومن هنا فانه لا مناص من ان تتلاقى طريقة الواقعية الاشتراكية فى النظر الى الأشياء ورؤية المستقبل مع العرض الذى تقدمه الواقعية النقدية المعاصرة لها ، اذ انهما يعكسان فنيا نفس الواقع الاجتماعى ، ويخوضان معركة مشتركة - كل حسب طاقته وفعاليته وقيمه - ضد الرجعية السياسية والثقافية .

وعلى ذلك يعتقد بعض فلاسفة النقد ان الحسد الفاصل بين كل من الواقعية النقدية والاشتراكية دقيق للغاية ، حتى انه يصعب خاصة فى مراحل الانتقال تحديد معالنه . اذ ان الكاتب الذى يعكس بامانة وصدق هذا الواقع المتحول سرعان ما يجد نفسه قد انتقل من صيغة الى اخرى ، او ربما تجاوزت الصيغتان فى عمل واحد لديه طبقا لدلالة المادة التاريخية التى يستخدمها ، ومصدر هذه المرونة يعود الى ان الواقعية النقدية - كما سبق ان ذكرنا - لا ترفض منظور المستقبل الاشتراكى ، بل تترك الباب مفتوحا لهذه الرؤية التى تخصب مفهومها للتطور ، مما يجعل تحقق هذا التطور خلال مراحل الانتقال هو موضوعها الأثير الذى تلتزم به ، كما يعود أيضا الى أنه حتى فى ظل النظام الاشتراكى ومع افتراض اخلاص الأدباء الشديدي له فانهم كثيرا ما يظلون على ولائهم العميق لمبادئهم

الجمالية السابقة . مما يصبح ضمائرهم بلون أقرب الى البرجوازية منه الى أشكال الحياة الاشتراكية الخالصة . ونتيجة لذلك ليس من الغريب أن نرى استمرار الواقعية النقدية في ظل النظم الاشتراكية .

* * *

ونعود الى تحليل بعض عناصر التيار التقدمي في فهم الواقعية الغربية فنجد أنه يتدفق في اتجاهين كبيرين : -

أحدهما : يعتبر الواقعية موقفا في الأدب والفن ، يعتمد على الاعتراف بالواقع الموضوعي والوصف الفني له ، دون التقيد بخصائص مذهبية محددة ، أو الوقوف عند فترة زمنية خاصة ، ولعل أكبر رواد هذا الاتجاه هو الناقد الألماني الكبير « أويرباخ » وكتابه الفريد « المحاكاة » الذي وضعه خلال الحرب العالمية الثانية في منقاه بتركيا وطبق فيه مفهوم الواقعية الواسع هذا على تاريخ الأدب الغربي كله ابتداء من « هوميروس » حتى الآن ، متخذاً محوره من دراسة مستويات الأسلوب كما سنشرح ذلك بالتفصيل عند تناول التنوعات الاقليمية .

وقد قام المفكر الفرنسي « روجيه جارودي » بفلسفة هذا الموقف بعد ذلك في خلال الستينات بكتابين أساسيين هما « واقعية بلا ضفاف » و « واقعية القرن العشرين » وركز في هذا الكتاب الأخير على دراسة الواقعية في الفنون التشكيلية ، وهو على أية حال يعتبر أن كل عمل فني أصيل يعبر عن شكل للوجود الانساني في العالم ، ومن هنا لا يوجد أبداً أي فن غير واقعي ، أي لا يوجد فن لا يستند الى واقع متميز ومستقل عنه ، ويستشهد « ببودلير » الذي كان يقول : « الشعر أكثر الأشياء واقعية ، وهو الشيء الذي لا تكتمل حقيقته الا في العالم الآخر » (١) . وعلى ذلك فواقعية الفنان لا تعنى على الإطلاق أنه ينقل صوراً للواقع بل محاكاة

(١) أنظر : « روجيه جارودي » - « واقعية بلا ضفاف » ترجمة حليم طوسون

نشاطه ، ولا تقديم نسخة منقولة من خلال ورق شفاف ، بل المشاركة فى البناء الخلاق لعالم لا يزال فى طور التكوين مع اكتشاف ايقاعه الداخلى الحميم . ولا تتمثل حرية الفنان فى رسم الواقع كما هو مستقلا عنه وبلا مشاركة منه ، لأنه غير مكلف فقط بتقديم تقرير عن نتيجة المعركة ، بل هو واحد من المناضلين ، له نصيبه من المبادرة التاريخية ومن المسئولية ، وهو مطالب لذلك - لا بالاكتماء بتفسير العالم والحديث عنه - وانما بالمشاركة فى تغييره .

واذا كان هذا التأويل الموسع لمفهوم الواقعية يهدف الى احتواء جميع التيارات الأدبية والفنية الحديثة ، وتشجيع التجارب الجديدة واحتضانها وتعميدها باسم الواقعية مهما كانت درجة التزامها بالواقع ، فأننا ينبغي أن نفهم بواعث هذا الموقف فى ظل الاطار العام للفكر الغربى المعاصر الذى يضيق بالمذهبية ويكره تحديداتها المتعسفة فى كثير من الأحيان ، خاصة موقف اليسار الأوروبى الذى لا يكف عن مغازلة الاشتراكية دون أن يعفيها من النقد اللاذع فى نفس الوقت ، محاولا على جميع المستويات - الايديولوجية والفنية - أن يخصبها برؤيته المتجددة حتى وإن أدى ذلك الى تعديل بعض ملامحها البارزة بعمليات تجميل حاسمة ، ولم يكن موقف الحزب الشيوعى الفرنسى الأخير برفض مبدأ ديكتاتورية الطبقة العاملة الا حلقة فى سلسلة هذا التطور الخصب . اما على الصعيد الأدبى فان هذا الانفتاح كان ضروريا لكسر حدة التعصب المذهبى للواقعية الاشتراكية ، لكن عندما نتأمل نتائج البعيدة نرى أنه قد يؤدى الى ذوبان الواقعية وحلولها فى غيرها من الصيغ الجديدة ، إذ أنه فى محاولته لنفخها حتى تحتوى كل شئ ينتهى بها الى لون من الانفجار الذى تتلاشى على اثره .

وأشد حصافة من هذا الموقف انصار التيار الثانى !الذين يعتبرون الواقعية منهجا متميزا فى الاباع الفنى ، يلتزم أسسا جمالية محددة ، -

هى التى سنفصلها فيما بعد - بشىء غير يسير من المرونة والضواعية ، ويبدأ تاريخيا بحركة « الواقعية العظيمة » الفرنسية ، وامتداداتها فى مختلف الآداب ، ولكنه لا ينتهى بانحسار موجتها اثر الأزمات التى تعرضت لها فى مطلع القرن العشرين بل يستمر بعد ذلك متمثلا فى كثير من التحولات الفنية الهامة .

وقد استقى هذا المنهج جرعة كبيرة من الحيوية والمعاصرة برفاد جديد له هو « الواقعية الاشتراكية » التى عكف فلاسفتها - خاصة المتحررون منهم - على بعثه وتقنينه ، ولكن أصابه من شظايا المعركة الأيديولوجية التى أثيرت حولها كثير من الأذى أيضا ، حتى أصبحت الواقعية تهمة فى بعض البلاد ، وان اعتز كثير من الكتاب بها - على حيادهم السياسى - وأعلنوا حرصهم على التمسك بها كأهم منهج أدبى معاصر .

أصول الواقعية الاشتراكية

يتعين علينا منهجيا أن ندرس الأساس الماركسي للواقعية الاشتراكية، لأنها ليست مجرد وجه براء من وجوه الواقعية نبت عفويا واتخذ مساره في التطور والتنامي بشكل أدبي مستقل ، بل احتشدت فيها وحولها كل الخصومات التي يتسع لها العصر ، فبينما وصل البعض في تقديسها والالتزام الحرفي بها الى اتخاذها دينا لا ينبغي للأدباء أن يلحدوا فيه أو يكفروا به ، خرج عليها البعض الآخر ورفض من أجلها كل صيغ الواقعية لا شيء الا ليثبت حريته في الاختيار وقدرته على التمرد ، وسلك فريق ثالث أسلوبا جدليا في تناول هذه القضية ، يبتعد عن التبسيط والتطرف ويحتفظ منها بالجواهر ، ويرى ما فيها من اضافات تخصب الفكر الانساني فيقدرها ويستثمرها ، دون أن يتورط في الالتزام الحرفي بالجانب السلبي الذي ينبغي تجاوزه .

وقد تبدو بعض المبادئ التي سنعرضها هنا - خاصة في نظر المتخصصين المحترفين - من بديهيات القول التي شاعت معرفتها بين الناس، ولكن عذرنا في وضعها في هذا السياق أنها لازمة لفهم تطور الواقعية الاشتراكية من ناحية وأثنا نعرضها من أوثق مصادرها وهي كتابات « ماركس » و « انجلز » نفسيهما المعززة بتعليقات أهم الشراح (١) . والتي اتخذت بعد ذلك انجيلا لنظرية الأدب في الواقعية الاشتراكية من ناحية أخرى .

طبقا للمادية التاريخية فإن الانسان من خلال الانتاج - الذي يحكم وجوده الاجتماعي - يدخل في علاقات انتاج محددة ضرورية مستقلة عن

(١) انظر : Marx, K. Englis F., Sur la littérature et l'art, Paris. 1954, Trad. Barcelona, 1971.

ارادته . وهى علاقات تنطبق على مستوى معين من تطور قواه الانتاجية المادية ، ومجموع هذه العلاقات يمثل البنية الاقتصادية للمجتمع ، وهى القاعدة الواقعية التى تقوم على أساسها البنية العليا التشريعية والسياسية والثقافية والتى تنطبق على أشكال محددة من الضمير الاجتماعى ، وعلى هذا فان طريقة الانتاج فى الحياة المادية هى التى تكيف عموما التطور الاجتماعى والسياسى والروحى للحياة ، فليس ضمير الانسان هو الذى يحدد كينونته ولكن على العكس من ذلك نجد أن وجوده الاجتماعى هو الذى يحدد ضميره . (ويلاحظ استفادة الوجودية من هذه المقولة فى قضيتها التى تؤكد أن الوجود هو الذى يسبق الماهية) .

وفى مرحلة ما من التطور تدخل قوى الانتاج المادية للمجتمع فى تناقضات حادة مع علاقات الانتاج الموجودة ، أى مع علاقات الملكية التى تعد تعبيرها المشروع المتحرك بداخلها ، ولا تلبث هذه العلاقات القائمة بين القوى الانتاجية أن تصبح قيودا وسلاسلها ، وحينئذ تبدأ مرحلة أخرى من التطور الاجتماعى . ويتغير الأساس الاقتصادى تتغير كذلك - بشكل أو بآخر - وبسرعة بالغة ، كل البنية العليا العملاقة (١) .

وقد تعرض هذا التحديد الآلى للعلاقة بين البنيتين : السفلى المادية والعليا الفكرية لكثير من النقد ، خاصة على ضوء عديد من الدراسات التاريخية التى أثبتت أن الازدهار المادى لا يصحبه دائما ازدهار فكرى أو فنى ، لذلك تصدى بعض الشراح ليؤكدوا لنا أن البنية العليا الثقافية قد لا تغرق بطريقة آلية عندما تنهار من تحتها البنية الاقتصادية التى ولدتها ، بل كثيرا ما تعيش بعدها فترات طويلة ، حتى أنها تصل فى بعض الأحيان إلى قمة ازدهارها بعد أن تكون البنية الاقتصادية قد أذنت بالتدهور بوقت طويل ، كما حدث مثلا فى عصر النهضة الايطالى ، وهى بالاضافة الى ذلك تنقل

(١) المصدر السابق . ص ٢٦ .

بعض خصائصها الى البنية العليا الثقافية التى تتبع من القاعدة الاقتصادية الجديدة ، ويشرحون بذلك وجود بعض العناصر الثابتة فى مختلف مجالات الأشكال الثقافية التى أدت الى الاعتقاد بالفكرة « الخيالية » عن وجود تطور مستقل لهذه الأشكال ، منفصل عن علاقتها بالبنية الأساسية ومتسم بلون من الخلود (١) .

* * *

على أن المنطلق الأساسى عندهم هو الانسان المحدد وواقعه المادى فانتاج الأفكار والأعراض المثلة للانسان وضميره مرتبط فى الدرجة الأولى مباشرة بالنشاط المادى وبالعلاقات القائمة بين الأشخاص بلغة الحياة الواقعية ، وجميع التصورات والأفكار والتفيزات الروحية للانسان تبدو هنا كانبثاق مباشر عن السلوك المادى ، وهذا ينطبق بنفس القدر على الانتاج الروحى كما يتجلى فى لغة السياسة والقوانين والأخلاق والدين والفلسفة وبقية مظاهر الثقافة عند الشعوب .

وتؤكد الماركسية أن الانسان هو منتج عروضه وأفكاره ، الانسان الواقعى ، وهذا بالضبط عكس ما كانت تقرره الفلسفة الألمانية المثالية على وجه الخصوص اذ تهبط من السماء الى الأرض ، أما « ماركس » فيرى أنه يصعد من الأرض الى السماء ، بمعنى أنه ينطلق من الناس العاملين فى الواقع وعلى أساس التدرج الفعلى للحياة يحاول شرح كل شىء . حتى انعكاساتهم وتطورها ، وأصداء أفكارهم عن أنفسهم فى سير هذه الحياة ، وحتى تلك الصور الغائمة التى تتكون فى عقل الانسان وتعتبر تصعيدات ضروية فى التدرج المادى للحياة يمكن فى رأيهم اختبارها بطريقة تجريبية وإثبات ارتباطها بالفروض المادية . ونتيجة لهذا يستخلصون أن الأخلاق والدين والفلسفة وجميع المظاهر الفكرية وأشكال الوعي التى

(١) انظر هامش النص السابق .

تمثلها ليس لها أى استقلال الا فى الظاهر ، ليس لها تاريخ ولا تطور ، بل ان الناس الذين يطورون انتاجهم المادى وعلاقاتهم يغيرون ايضا بجانب هذا الواقع أفكارهم ونتائجها (١) .

* * *

ومن هنا يستخلص الشراح أن الأفكار ليست هى التى تولد أفكارا أخرى وليست الأشكال الفنية هى التى تخلق أشكالا جديدة ، ولكن تغييرات الظروف الواقعية للانسان هى التى تحدد أيضا التطور الذى يصيب تصورات الفلسفية وتمثيلائه الفنية ، وهذا لا يعنى قطع كل علاقة بين المظاهر الثقافية لفترة ما وبين تلك التى تنتمى الى الفترة السابقة عليها او اللاحقة لها ، فالثابت أن بعض الخصائص تنتقل من مرحلة الى أخرى ، ولكنه يعنى قدسب أنه - فى نهاية المطاف - فان العنصر المتحرك الفعال يتمثل فى القاعدة الواقعية .

وقد شاع نتيجة للمبادئ السابقة أن الماركسية تعتبر العامل الاقتصادى هو المؤثر الوحيد فى البنية العليا الفكرية ، ولكننا نجد « انجلز » نفسه يكتب محاولا تصحيح هذه الفكرة قائلا انه طبقا للتصور المادى للتاريخ فان العامل الحاسم فى آخر الأمر فى التاريخ هو الانتاج وتكراره للحياة الواقعية « ولم يحدث أن قلت مطلقا - أو قال ماركس - أن العامل الاقتصادى هو العامل الوحيد الحاسم ، لأن هذا يحيل النظرية الى عبارة فارغة مجردة وغير معقولة ، الموقف الاقتصادى هو الأساس ، لكن اللحظات المختلفة للبنية العليا - كالأشكال السياسية لصراع الطبقات ونتائجها ، والأنظمة التى تضعها الطبقة المنتصرة بعد سيطرتها ، والأشكال القانونية . وجميع انعكاسات الصراعات الواقعية فى عقول من يخوضونها ، حتى النظريات السياسية والتشريعية والتصورات الدينية فى تطورها

(١) انظر المصدر السابق ص ٢٨ .

اللاحق ، كل أولئك يمارس تأثيره على مجرى الصراعات التاريخية ، ويحدد في كثير من الأحوال شكلها بطريقة قاطعة ، هناك فعل ورد فعل متبادل بين كل العوامل ، ومن خلالها يثبت عنصر الحركة الاقتصادية وجوده دائما كعنصر ضروري ضمن مجموعة هائلة من الأشياء العرضية .

واذا كان بعض الشباب قد عزا أحيانا الى الجانب الاقتصادي أهمية أكثر مما يستحق فإن الذنب في ذلك يعود جزئيا على وعلى « ماركس » ، فقد كان علينا في مجابهة المعارضين أن نبرز الأساس الجوهرى الذى ينكرونه . وحينئذ لم نكن نجد دائما الوقت ولا المكان المناسب لكى نعطي العوامل الأخرى حقا واشتراكها في توجيه الأحداث ، لكن عندما كنا نصل الى عرض مرحلة تاريخية - أى في التطبيق العملى - فإن الموقف كان يتغير ، ولم يكن بوسعنا إذن أن نرتكب أى خطأ (١) .

ومن ثم يرى الشارحون أن طبيعة العلاقة بين الأساس الاقتصادي والبنية العليا الثقافية ليست بالبساطة التى يظنها الناس ، فهى أولا ليست علاقة مباشرة بل تعتمد على عديد من الوسائط المعقدة ، وهى الى جانب ذلك - وهذا هو الأهم - متبادلة ، فالبنية العليا لها بدورها رد فعل على البنية الأساسية ، خاصة وأن الأساس الاقتصادي ليس هو العامل الوحيد الحاسم ، ويترتب على ذلك فى ميدان النقد الأدبى الذى يعنينا هنا أن شرح الظاهرة الثقافية - ومن باب أولى أى اثر أدبى محدد - لا يمكن أن يتم بمجرد الإشارة المباشرة للبنية الاقتصادية للمجتمع الذى نبت فيه ، وإنما ينبغى أن يتم على ضوء كل العوامل التى نجدها ماثلة عند ظهوره ولا يظهر العامل الاقتصادي بينها كعنصر حاسم الا فى التحليل الأخير (٢) .

* * *

(١) أنظر المصدر السابق ٥٥/٥٤ .

(٢) راجع تطبيق للشارح على نفس المصدر فى الهامش .

ويؤكد « انجلز » أنه كلما كان الحقل الذى يدور حوله البحث أبعد عن الميدان الاقتصادى وأقرب الى المجال الفكرى البحث وجدنا أنه يشف عن عوامل عرضية عديدة ويتقدم فى خط متعرج « زقزاق » ، لكن لو رسمت خط المحور فى زواياه لرأيت أنه كلما كان العصر المدروس أطول كان خط التطور الثقافى أشد توازياً فى عمومته مع خط التطور الاقتصادى .

وهذا هو قانون العصور الطويلة الشهير ، ويمكننا أن نستخلص منه كما فعل الشراح قانون العصور القصيرة ، فإذا كان صحيحاً أنه كلما طالت الفترة التى نتخذها موضوعاً للدراسة توازى خط النمو الأيديولوجى – والأدبى بالتالى – مع خط التطور الاقتصادى فإننا يمكننا أن نقول بناء على ذلك أنه كلما كانت الفترة المدروسة قصيرة ضعف توازى تطور الظاهرتين الاقتصادية والثقافية وبعد المحور الأخير عن الأول مكوناً خطاً منعطفاً ، وكاشفاً – على حد تعبير « انجلز » – عن عوامل عرضية .

وأية حالة محددة لكاتب معين ليست سوى مرحلة وجيزة بالغة القصر فى التطور التاريخى ، وهى لذلك لا تكاد تمثل الا نقطة صغيرة فى الزاوية الكبرى بحيث أن هذا الخط يصبح منعطفاً الى الحد الذى يظل فيه من الصعب فى معظم الأحيان أن نجد رابطاً بينهما دون التماس وسائط عديدة (١) .

فالمشكلة إذن تتمثل فى إعادة بناء السوابق التاريخية للعمل الفنى وبيان ما فيه من ملامح خاصة وعالمية فى نفس الوقت ، على أن تكون نقطة الانطلاق هى محصلة جميع العناصر التى يقدمها الأثر الأدبى نفسه ، فى محاولة لبناء هذا الخط المتعرج فى حدود ما يمكن تقديم البراهين الدالة عليه ، وبدون أن نفرض فى أية حال نتائج البحث فى التاريخ الاقتصادى على تحليل العمل الأدبى فرضاً ، بل أكثر من ذلك يجب عند تقديم مؤلف

(١) راجع المصبر السابق – عن الفن لماركس وانجلز . ص ٦٠/٥٩ .

محدد أن نعطي للعوامل العرضية التي لا تتصل بمسار التطور الاقتصادي والاجتماعي العام من الأهمية والتقدير ما يضعها على قدم المساواة في التأثير الحاسم مع العناصر التاريخية العميقة .

كذلك من المبادئ الجوهرية في نظرية الأدب الماركسية الاعتداد بالأساس الطبقي للثقافة والفكر ، فهم ينصون على أن أفكار الطبقة المسيطرة في كل عصر هي التي تصبح لها السيادة على ما عداها ، وكأنهم يتمثلون بالعبارة العربية الشائعة « عادات السادات سادات العادات » إلا أنهم يقصدون أن الطبقة التي تمتلك القوة المادية في المجتمع هي نفسها التي تتحكم في وسائل الانتاج المادية وتسيطر بالقوى على وسائل الانتاج الفكرية بطريقة تضمن لها خضوع الآخرين من المستضعفين .

وعندما تحتل إحدى الطبقات مكان طبقة أخرى كانت مسيطرة تجد نفسها مضطرة لأن تقدم مصالحها على أنها المصلحة العامة العليا للمجتمع ، بمعنى أنها لكي تعبر عن نفسها بصورة مثالية تعطى لقيمها الخاصة الصبغة العالمية ، وتعرضها على أنها أكمل القيم وأعقلها . وتقدم الطبقة الثورية نفسها على اعتبار أنها تمثل كل المجتمع في مقابل الطبقة الحاكمة المنفردة ، ويتيسر لها ذلك في الواقع لأن مصالحها في البداية لاتزال مرتبطة بالمصلحة العامة للطبقات غير الحاكمة . وكل طبقة جديدة تنحو الى اقامة سيطرتها على قاعدة أوسع من السابقة ، مما يجعل معارضة الطبقات المصارعة لتلك التي تقفز الى الحكم تأخذ دائما طابع الشدة والعمق ، لهذا فان تلك الظاهرة التي تحدد سيطرة الطبقة بتغلب أفكارها لا تزول تلقائيا وطبيعيا الا عندما يتحدى النظام الاجتماعي عن اتخاذ الطبقات صيغته ووعاءه ، وعندها لا يصبح من الضروري أن تُعرض المصلحة الخاصة على أنها هي العالمية (١) .

(١) راجع المصدر السابق في الفن لماركس وإنجلز ص ٢٧ .

ويقدرك الشراح ما تؤدي اليه التعميمات السابقة من انكار للقيم المطلقة مثل قيم الحق والخير والجمال فيبدلون جهدا كبيرا في توضيح « مقاصد » أصحاب النظرية على اعتبار انهما لا يريدان انكار وجود افكار ذات قيمة عالمية في بعض العصور ، اذ ان من البديهي مثلا ان فكرة العدالة الاجتماعية لها في عصرنا الحاضر قيمة عالمية ، لكننا اذا اردنا ان نحيلها او نطبقها على عصر مجتمع الرق لوقعنا في خطأ فادح ، كما انه من الخطا – في رأيهم – ان نطبقها في المستقبل على مجتمع بدون طبقات ، حيث تخضع فيه علاقات الانسان لمشاكل وظروف اخرى ، وعلى هذا فليس هناك افكار خالدة ، وانما هي دائما ذات بعد محدد ، وصلاحيه تاريخية موقوتة .

والآن ما هي علاقة هذا الطابع التاريخي للأفكار بقضايا الفن والأدب على وجه الخصوص ؟ .

لقد ثبت أن الفن في بعض عصور ازدهاره لا يرتبط بالتطور العام للمجتمع ، وبالتالي لا يرتبط مباشرة بالأساس المادي أى بالهيكل العظمى لنظامه ، وهذا يتضح مثلا عندما نقارن الاغريق أو حتى « شكسبير » بالعصور الحديثة ، ومن المعروف أن هناك بعض الأشكال الفنية – كاللحمية مثلا – لا يمكن انتاجها الآن بشكلها الكلاسيكي الذي كانت عليه في العصور الماضية ، فمنذ اللحظة التي تظهر فيها الأعمال الفنية – باعتبارها كذلك فقط ، أى من الجانب الفني البحت – فان بعض مظاهرها الهامة لا تكون ممكنة الا في حالة خاصة من التطور الفني ، واذا كان ذلك حقيقة في العلاقات الأدبية بعضها ببعض داخل الميدان الفني نفسه فلن يدهشنا ان أن يصدق هذا على الحقل الفني بكامله بالنسبة للتطور العام للمجتمع ، ولكن الصعوبة تكمن فحسب – كما يقول أصحاب النظرية – في الصياغة العامة لمثل هذه التناقضات ، أما عندما تتحدد حالة فحالة فانها تكتسب

• وضوحها الكامل (١) •

وهنا تبرز أمامهم مشكلة كبرى تنبت من هذا الطابع التاريخي للفن ويمكن أن نصوغها في السؤال التالي : لماذا اذن نستمتع بفنون من نتاج عصور أخرى ؟ ، فليست المشكلة هي في أن ندرك أن الفن والأساطير الاغريقية مثلا مرتبطان ببعض اشكال التطور الاجتماعى ، خاصة نظام الرق ، وانما تكمن الصعوبة في أنها لا تزال تثير فينا لذة جمالية عظيمة بالرغم من اختلاف الظروف التاريخية ، وأنها تمثل من بعض الجوانب اسلوبا ونموذجا يعز تجاوزهما أو حتى مجرد الوصول اليهما •

ويحاولون الاجابة على هذا السؤال قائلين انه اذا صح ان الانسان لا يمكن أن يعود الى طفولته ، واذا عاد اليها كان ذلك على أحسن الفروض بطريقة صبيانية ، فان هذا لا يمنعه من أن يستمتع بسذاجة الأطفال ، ويتمنى أن يتمثل حقيقتها على مستوى أعلى • ثم أنه في المزاج الطفولى : ألا يعيش الانسان فى حقيقة الأمر طبيعته الخاصة المميزة لكل عصر ؟ ، لماذا اذن لا تمارس طفولة الانسان التاريخية فى أجمل لحظات تطورها علينا سحرا خالدا كحالة لا يمكن أن تعود ؟ هناك أطفال سذج وآخرون حكماء مثل الشيوخ - وبعض الشعوب القديمة ينتمون الى هذه المراتب - أما الاغريق فقد كانوا أطفالا طبيعيين • وعلى هذا فان السحر الذى يمارسه فنهم علينا لا يتناقض مع الحالة الاجتماعية التى نضج فيها والتى لم يكن قد أصابها الا أقل مظاهر التطور ، بل ان نتيجته بالأحرى لا تنفك ترى مرتبطة بالشروط الاجتماعية البدائية التى ما كان له الا أن ينبت فيها ، كما لا يمكن لها أن تعود من بعده أبدا (٢) •

فاذا كان الفن لا يزال يتيح لنا بعد قرون طويلة متعة جمالية فان هذا

(١) نفس المصدر ص ٤٤ •

(٢) نفس المصدر ص ٥٧ •

يرجع الى ان الروابط التاريخية والاجتماعية للعمل الفني لا يمكن أن تخضع شروطا آلية او خارجية له ، لكنها يجب ان تمثل بشكل ما جزءا من المتعة الفنية التي يولدها فينا الأثر نفسه ، هذه المتعة لا تحددتها طبقا لذلك عناصر خالدة في العمل الفني ، ولا لأن الحاضر يخضع لتأثير تجارب الماضي ، بل هي نتيجة للتوالد المحدد الذي لا يقبل التكرار في عصر ومكان معينين ، فالفن الاغريقي يجذبنا فحسب لأنه نشأ في عصر طفولة الانسانية ، في ظروف اجتماعية محددة التطور داخل اطار لا يمكن ان يتكرر مرة ثانية .

* * *

ومن ناحية أخرى يرى أصحاب النظرية أن صيغ الوعي الاجتماعي لا تحتوي كلها على قوانينها الخاصة بالتطور ، بل ان نفس العلاقة بين التطور الأيديولوجي والاقتصادي التي شرحناها من قبل تتمثل في هذه الصيغ بأوجه مختلفة طبقا للخصائص التاريخية لكل عصر ، فمثلا ينتقد « ماركس » في مقدمته لنظرية القيمة الفائضة الوهم القائل بأن كل تقدم في الانتاج المادي يصحبه أليا تقدم في الانتاج الروحي قائلا انه اذا لم نسقط من حسابنا الوهم الذي استبد بالفرنسيين في القرن الثامن عشر - والذي سخر منه ليسنج - بأنه مادمنا متقدمين في الجانب الآلى بأكثر من القدماء فلماذا لا ننتج ملاحم مثلهم ، فإن نتيجة هذا الوهم لا يمكن ان تكون سوى قصائد ميتة مثل « الهيزيادا » ، « لفولتير » التي قلد بها « الاليزادة » .

* * *

وينبغي تطبيقا للجدلية المادية أن تنطلق التجارب النقدية الأصيلة دائما مما هو محدد ، من قراءة الأثر الأدبي نفسه ، حتى لو بدت هذه القراءة للوهلة الأولى مجرد حشد انطباعات شخصية لا تعتمد على قيم عامة ، إذ انه بواسطة الذوق - الذي يأخذ الطابع العالمي ويتكون على

وجه الدقة من خلال العملية التحليلية - يمكننا أن نستخلص من الأثر عناصره المجردة ، ونلتقط من خلالها علاقاته بالمناخ الثقافي والتاريخي والاجتماعي واللغوي والمعلومات التي لدينا عن حياة المؤلف . وبعد هذه العملية التحليلية يعود الناقد الى ما هو محدد ، الى الشعر نفسه ، بمقدرة فائقة على فهمه وتعمقه ، إذ أنه حينئذ لا يعتمد على الانطباعات الشخصية فحسب وإنما على معلومات موضوعية علمية . هذا المنهج الذي قد لا يكون الناقد على وعى تام به هو الذي أدى الى أعظم الاكتشافات النقدية، وهو ينبثق أساسا من وعى الدارس كلما مارس بحثا علميا أصيلا ، وقد أكمل حديثا الناقد الاجتماعي « لوسيان جولدمان » هذا التصور بنظريته التي سنعرض لها فيما بعد عن أسلوب « المكوك » في الانتقال الدائب أثناء العملية النقدية من الجزء الى الكل ثم العودة الى الجزء وتكرار العملية هكذا دواليك .

* * *

ونعود الى الأصول الاشتراكية الأولى للواقعية فنجد أن « انجلز » بالذات كان حريصا على تحديد كثير من القضايا ذات الأهمية الكبرى في تصور وظيفة الأدب في المجتمع ، وفي رسم بعض المعالم الهامة في طريقة قيامه بهذه الوظيفة من خلال قضيتين أساسيتين هما الالتزام والاستلاب . أما بالنسبة للالتزام فقد كان صريحا في الدعوة الى أن يكون « الاتجاه » في الأدب نابعا من الموقف والأحداث نفسها ، بدون أن يشار اليه بشكل مباشر ، كما أنه لا ينبغي للشاعر أن يعطى القارئ حلا جاهزا لمستقبل الصراعات الاجتماعية التي يصفها ، فالقصة الاشتراكية كما يقول بتحقيق هدفها على الوجه الأكمل عندما تحطم الأوهام التقليدية الشائعة ، عن طريق الوصف الأمين للظروف الواقعية ، فهي بهذا تهز من الأعماق تفاؤل العالم البرجوازي ، مما يجعل الشك في القيمة المطلقة لما يحدث بالفعل أمرا لا مفر منه ، لكن دون أن نشير بأي شكل مباشر الى حل ما ، بل على العكس من ذلك تتفادى اتخاذ موقف ينحاز بوضوح الى الهدف

• الأصل (١) •

ويذهب « انجلز » الى أبعد من ذلك في شرح طبيعة الالتزام النابع من الموقف الى حد القول بأنه قد يكون غير مقصود من المؤلف في بعض الأحيان ، فهو بهذا التزام عفوى موضوعى لا يخضع للرأى الشخصى ، ونظرا لأهمية هذه الدعوة فى مقاومة الدعاية الرخيصة فى الأدب يجدر بنا أن نسجل كلماته نفسها وما أثارته من تأويلات وتعليقات ، يقول : ان الواقعية تعنى فى نظرى - الى جانب الأمانة فى نقل التفاصيل - إعادة التصوير الدقيق للخصائص النموذجية فى الظروف النموذجية (١) ، وكلما كانت آراء المؤلف خفية كان هذا من صالح العمل الفنى ، كما ان الواقعية التى اتحدث عنها يمكن أن تغبر عن نفسها أيضا بالرغم من افكار المؤلف الخاصة ، فبلزاك مثلا - وأنا اعتبره استاذ الواقعية الذى يفوق بمراحل كل ما قدمه زولا - قد أعطانا فى الكوميديا البشرية تاريخا واقعا ممتازا للمجتمع الفرنسى ، وصف فيه بدقة بالغة الفترة ما بين عامى ١٨١٦ - ١٨٤٨ عاما بعام تقريبا ، حيث قدم لنا لوحة تاريخية تعلمت من تفاصيلها الصغيرة مادة اقتصادية أعظم من كل ما قدمه المؤرخون ومحترفو الاحصائيات عن هذه الفترة •

وحقا فقد كان بلزاك سياسيا من أنصار حركة « المشروعية » ، ولكن عمله العظيم يعتبر مراثية مستمرة للانقياد الذى لا مفر منه لذلك المجتمع « الطيب » ، وينصب كل تعاطفه نحو الطبقة المحكوم عليها بالفروب ، ومع ذلك فلم يكن نقده وخازا على الاطلاق ، ولم تكتسب سخريته مرارة الا عندما يدخل فى أحداثه الرجال والنساء الذين كان يكن لهم اعمق التعاطف وهم النبلاء ، ولهذا فان بلزاك عندما وجد نفسه مضطرا لأن يتصرف ضد تعاطفه الطبقي ومبادئه السياسية المسبقة رأى الضرورة الحتمية لفروب

(١) المصدر السابق - فى الفن لماركس وانجلز ص ١٣٣/١٣٤ •

(١) هذه أوضح اشارة لقضية النموذج فى الأدب التى ستعرض لها فيما بعد •

نبلائه المفضلين ، ووصفهم كأناس لا يستحقون مصيرا أفضل من ذلك ، كما رأى رجال المستقبل الحقيقيين فى مكانهم الوحيد الذى بوسعه أن يجدهم فيه إبان تلك الآونة ، كل هذا اعتبره من أعظم انتصارات الواقعية ومن أهم ملامح « بلزاك » العظيم (١) .

وقد أولت هذه الفقرات بطريقة تغلب عليها السذاجة فى بعض الأحيان ، فالفن طبقا لهذا التأويل يمكن أن يتعارض جذريا مع أفكار المؤلف التى يؤمن بها مادام الفنان لا يفتأ يتمثل أمام ناظريه قوة الواقع المستقل عنه ولا يبطل الوظيفة الفعالة لضمونه ، وهذا يؤدى الى العودة الى تصور منقسم ولا معقول فى الفن ، والواقع أن « انجلز » هنا يشرح ما قاله من قبل بمناسبة الأدب الهادف ، بمعنى أن الأفكار ينبغى أن تتجسم فى مجرى التكوين الفنى للأحداث دون أن تنفصل عنها بأى شكل ، وبهذه الطريقة نرى أن موقف بلزاك لم يكن متناقضا ، بل كان مركبا ومعقدا الى أقصى درجة ، فهو من ناحية أمين لا يرقى اليه الشك لمثالية الملكية المطلقة والحنين للأماجد التاريخية القديمة ، ولكنه من ناحية أخرى - وهذا يتم على التوالى وليس بالعكس - يظهر المرارة والاحتقار للتدهور والتفسيخ الماثلين فى الطبقة التى كان يجب عليها القيام بهذا الدور ، مما يتعارض مع أى حل سياسى متوسط أو التزام غير كامل .

على أن بعض النقاد الآخرين (٢) لا يرون بأسا من الاعتراف بلون من التناقض فى موقف « بلزاك » وغيره من كبار الواقعيين ، كما أثبت « انجلز » من أن « بلزاك » بالرغم من تصوره السياسى للعالم على أساس « المشروع » فقد ضمن أعماله اعتف ما عرف من هتك الأقدسة عن وجه فرنسا الملكية الاقطاعية ، ومثل بقوة هائلة وشاعرية بالغة ما كان ينتظرها من موت محتم . وقد تبدو حالات هؤلاء الواقعيين الكبار بما فيها من عدم

(١) المصدر السابق - فى الفن - ص ١٢٧/١٢٨ .

Lukacs, Georg, p. 19.

(٢) راجع « مقالات فى الواقعية » مؤلفها

المبالاة بتصور العالم وتحمل المسؤولية السياسية فيه متناقضة مع واقعيتهم ، وهى فعلا كذلك الى حد ما . بيد أنه بالنسبة للهدف الاساسى منها ، وهو معرفة النفس فى الحاضر وتحديد الوضع التاريخى ، فان ما يكتسب اهمية حاسمة فى هذا المضمار انما هو الصورة التى يعطيها العمل الفنى للعالم وما تعبر عنه . وهنا نجد أن آراء المؤلف الخاصة ومسدى ما فيها من توافق مع هذا التصور الذى يقدمه العمل الفنى تتراجع الى الدرجة الثانية من الأهمية ، وبهذا تقوم بطبيعة الأمر مشكلة جادة وكبيرة فى علم الجمال ، فما يسميه « انجلز » « انتصار الواقعية » يصل الى جذور الخلق الفنى ويكشف عما تعنيه الواقعية من عطش للحقيقة وتعصب للواقع يجد كل كاتب شريف نفسه مسوقا اليه .

فاى كاتب واقعى فى عظمة « بلزاك » عندما تتناقض لديه التطورات الفنية الداخلية للمواقف التى يعرضها والشخصيات التى يخلقها مع الأحكام المسبقة الأثيرة عنده أو الأفكار المسلمة لديه فانه لن يتردد لحظة فى طرح افكاره جانبا ووصف ما يرى بأمانة فى واقع الأمر ، وهذا العنف فى مواجهة التصور الشخصى للعالم هو أعمق مظاهر الأخلاقية الأدبية فى الكاتب الواقعى التى تجعله يختلف عن صفار الكتاب ممن يستطيعون دائما أن يعقدوا صلحا ملفقا بين تصورهم للعالم من ناحية والحقيقة الواقعة من ناحية أخرى عن طريق فرض تصور زائف محرف عن الواقع ليتطابق مع التصور المسبق . هاتان الطريقتان المختلفتان فى أخلاقية الكاتب ترتبطان بمستوى الخلق الفنى ومدى ما فيه من أصالة أو زيف ، فالشخصيات التى يبدعها كبار الواقعيين عندما تكتمل رؤية المؤلف لها تكتسب حياتها المستقلة عنه ، فهى تعمل وتنتج هذه الوجهة أو تلك وتعانى مصيرها الذى تفرضه عليها جدليتها الداخلية الجوهرية اجتماعيا ونفسيا ، ومن هنا فان الكاتب الذى يعدل قسرا مجرى التطور الخاص لشخصياته ليس كاتباً واقعياً ، بل لا يمكن الاعتداد به على أى مستوى كان .

ويقتررب هذا التأويل من الحل الآخر الذى يمكننا أن نعثر عليه فى

شرح « جولدمان » لطبيعة تكوين الرؤية الفنية للعالم ، على أساس أنها ليست من عمل الفرد الذي ليس بوسعه أن يحمل مسئوليتها ، وإنما هي من عمل الطائفة التي ينتمى إليها . وليس الفرد إلا محبزا عن هذه الرؤية مهما كان دوره عظيما في بلورتها وصياغتها ، ومن هنا فإن التناقض ينتقل الى مستوى آخر جدلى بين الفرد وبيئته أو طبقته ، ولا يتحتم أن تكون الطبقة أكثر تقدمية من الفرد بل ان العكس هو الغالب دائما ، وعلى أية حال يظل ما يقوله « لوكاتش » عن أخلاقية الواقعية وأمانتها الموضوعية هو الفيصل فى هذا الموضوع .

ويرى انجلز ، بالنسبة لبناء الشخصيات أنه اذا كانت المعالجة مسرحية يجدر أن تمثل كل شخصية طبقة اجتماعية أو تيارا محددا ، كى تمثل بالتالى أفكارا خاصة بعصرها ، وتجدد دوافعها ومحركاتها ، لا فى الرغبات الفردية السكينة ، وإنما على وجه الدقة فى التيار التاريخى الذى يحملها .

بيد أن التقدم الذى ينبغى أن يتسم به بالاضافة الى ذلك يكمن فى عرض هذه المحركات بطريقة فعالة وحية وطبيعية من خلال تطور الأحداث نفسها ، حتى يكون صراع الحوار اقل اهمية واشد عفوية . كما يرى أن الشخصية لا تتحدد خصائصها ببساطة بما تفعل ؟ بل بالطريقة التى تعامس بها هذا الفعل ، وفى هذا الصدد فإن بروز الخصائص الفردية للشخصيات - حتى ولو كان بعضها منفصلا عن الآخر - لا يضير المضمون الفكرى العام للمسرحية ، بل ان التناقض قد يكسبها بعض الثراء (١) .

ولعل هذه الملاحظات هى الوحيدة التى ظفر بها فن المسرح من أصحاب

(١) المصدر السابق - عن الفن لماركس وانجلز - ص ١٤٦ .

النظرية الذين ركزوا جهدهم - كما فعل نقاد الواقعية من بعد - على
مجال القصة .

* * *

أما بالنسبة للقضية الاستلاب التي تعد طبقا « لماركس وإنجلز » من
خصائص المجتمع الرأسمالي ، فبالرغم من طابعها الاجتماعي والاقتصادي
الا ان لها تأثيرا كبيرا على مجال الابداع الفنى مما يكسبها أهمية خاصة
فيما نحن بصدد الآن . وهما يشرحانها طبقا لنظريتهما فى توزيع العمل ،
اذ لم يكند يتوزع العمل فى المجتمع حتى اصبحت لكل فرد مجال نشاط محدد
وقاطع ومفروض عليه ليس بوسعه الهرب منه ، فهذا صائد اسماك او
طيور او راع او اديب ... ويجب عليه ان يظل كذلك ان لم يرد ان يفقد
وسيلته فى كسب خبزه ، بينما فى المجتمع الشيوعى - على حد تصورهم -
لا يوجد مجال قاصر للنشاط ، فيستطيع كل فرد ان يكمل نفسه على هواه
فى أى مجال ، فالمجتمع هو الذى ينظم الانتاج العام ، ويهذه الطريقة على
وجه التحديد يسمح لى ان امارس اليوم شيئا وغدا شيئا آخر ، فبوسعى
ان اذهب فى الصباح لصيد الطيور ، وفى المساء لصيد الاسبماك ، وفى
الليل لتربية الحيوانات ، وبعد الأكل لكتابة الأدب حسبما اشتهى وبدون
ان اصبحت صيادا او راعيا او اديبا .

فتثبتت مجال النشاط الاجتماعى وتصلب الانتاج الخاص وجعله
قوة موضوعية تفوق قدراتنا وتنمو حتى تند عن سيطرتنا يتناقض جوهريا
مع آمالنا وينسف تقديراتنا وحساباتنا ، وكل ذلك يعد حتى اليوم من المعالم
المميزة للتطور التاريخى (١) . وهذا الانتاج الذى يند عن تحكم الانسان
وسيطرته ويصبح قوة موضوعية تفرض نفسها عليه هو الخاصية الجوهرية
لما يطلق عليه « الاستلاب » كظاهرة تكسب كل يوم بالاضافة الى ذلك خاصة
فى مجال الابداع الفنى المعنى العام للعجز عن التواصل والاندماج فى النسيج

(١) راجع « كتابات عن الفن » لماركس وإنجلز ص ١٥٩ .

الجماعى للمجتمع والاعتقاد فى قيمه الأساسية وتحقيق الذات فى إطاره الخائى .

وتبعاً لأصحاب النظرية يمكننا أن نأخذ فى اعتبارنا مظهرين أساسيين للاستلاب فى النشاط الإنسانى العملى : -

١ - علاقة العامل بإنتاجه كشيء غريب عنه له سيطرة عليه ، وهى العلاقة التى تصله فى نفس الوقت بالعالم المحسوس وبالأشياء التى تتحول إلى عالم مواجه له غريب عليه وعدوانى أمامه .

٢ - علاقة العامل بنفس عملية الإنتاج ، وهى علاقته به كنشاط لا ينتمى إليه ، فيتحول النشاط إلى شيء سلبي والقوة إلى ضعف والتنافس إلى عقم ، وتصبح الحيوية البدنية والروحية للعامل فى حياته الشخصية نشاطاً موجهاً ضد نفسه مستقلاً عنه ، لا ينتمى إليه ، لأن العمل السالب :

(أ) يسلب الإنسان من الطبيعة .

(ب) ويسلب منه شخصيته نفسها .

أى يصيب بالعقم وظيفته ونشاطه الحيوى ، وبهذه الطريقة يسلب فى الإنسان كل الجنس البشرى ، ويقصر حياته النوعية على كونها مجرد وسيلة للوجود الفردى ، فهو فى المقام الأول يجعل حياة الأفراد تنسم بالفرية الشديدة ، وتصبح تجريداً مستلباً للهدف من حياة النوع ، وعند ذلك يصبح النشاط الحر مجرد وسيلة للوجود المادى (١) .

وإذا كان الفن ينتمى إلى مجال النشاط الحر الواعى الذى يسيطر به الإنسان على الواقع المحيط به ، وينتج عن طريقه عالماً موضوعياً فإن استلاب الإنسان فى نشاطه الإنتاجى ينعكس بالتالى فى الهبوط بالفن من نشاط إبداعى حر إلى مجرد وسيلة لأى شيء آخر .

(١) انظر المصدر السابق ص ١٦٨ .

هذا مجمل الأساس المادى للواقعية الاشتراكية ، وهو كما نرى مجرد مبادئ ومسلّمات تتصل بالفكر الاشتراكى عموما وبالظاهرة الثقافية على وجه الخصوص ، ولا تقدم منها مقلنا للابداع أو رؤية متكاملة لعملية الخلق الفنى . وان اشتملت على خمائر وقضايا سيطول بالباحثين تداولها فيما بعد .

وعندما قامت الثورة الروسية عام ١٩١٧ شغلت فى بداية الأمر ببناء النظام المادى ولم يلتفت الحزب للجانب الأدبى الا فى البيان الذى أصدرته اللجنة المركزية عام ١٩٢٥ والذى ينص على النقاط التالية :

ان مجتمع الطبقات لا يعرف الفن المحايد ، وان طبقة العمال التى استولت على السلطة قد فرضت ديكتاتورية « البروليتاريا » ، غير انها خلال فترة الانتقال لا تتوفر لها القوى الموجهة الكافية كي تؤكد سلطتها على جميع مجالات الحياة الروحية والاقتصادية ، ولهذا فلا غنى لها عن المتخصصين المثقفين من البرجوازيين ، ولذلك تولى أهمية خاصة للمتعاطفين معها من الأدباء « لأن الحزب يرى فى كتاب الطبقة العاملة زعماء المستقبل الايديولوجيين للأدب السوفيتى » . الا أنه يجب أن يناضل بكل الوسائل ضد من يتخذون موقفا متهاونا ويحقرون التراث الثقافى القديم والمتخصصين من الفنانين . . . ويبدو من كل الدلائل أن الأسلوب الخاص بهذا العصر لابد وأن يخلق وسيخلق بوسائل أخرى ، وأن حل هذه المشكلة لم ينضج بعد . ولهذا فان أية محاولة لتحريك الحزب فى هذا الاتجاه خلال الفترة الحالية من التطور الثقافى ينبغي أن ترفض .

وكان هذا الاعلان المعتدل بمثابة هدنة عظيمة للفائدة للجميع استمرت خلال سبع سنوات ، حتى قامت اللجنة المركزية للحزب عام ١٩٣٢ بحل

كل الجمعيات الأدبية وإنشاء اتحاد الكتاب السوفييت كمنظمة وحيدة ذات سلطة مطلقة في الأدب . وقد نصت لائحة الاتحاد على العناصر التالية : -

ان الشرط الأساسي الحاسم لتطور الأدب وأستاذيته الفنية وقدراته الفكرية والسياسية وفعاليته العملية هو الارتباط الوثيق المباشر بين الحركة الأدبية والمشاكل المعاصرة الخاصة بسياسة الحزب والسلطة السوفييتية ، وذلك باشتراك الكتاب الفعلي في تشييد البناء الاشتراكي ودراساتهم الواعية العميقة للواقع . خلال سنوات ديكتاتورية الطبقة العاملة فان الادب والنقد السوفييتي يزحفان بجانبها ، وعلى هدى الحزب الشيوعي لصنع مبادئ الابداع الفني الجديدة ، هذه المبادئ التي ستمخض عنها من ناحية عملية التمثل النقدي للتراث الأدبي القديم ، ومن ناحية أخرى ستولد من دراسة التجربة الظاهرة لعملية التشييد الاشتراكي وازدهار ثقافتها . ان الواقعية الاشتراكية كمنهج أساسي لكل من الأدب والنقد السوفييتيين تتطلب من الكاتب الصادق تمثيلا محددا من الوجهة التاريخية للواقع في تطوره الثوري ، على أساس أن يتلاحم الصدق والجوانب التاريخية المحددة في التمثيل الفني مع مهمة التغيير الايديولوجي لتربية العمال بالروح الاشتراكي . وتضمن الواقعية الاشتراكية للفن الخلاق امكانيات رائعة للتعبير عن جميع المبادرات الفنية واختيار الأشكال والأساليب والأجناس المختلفة (١) .

بيد أن هذه الفقرة الأخيرة لم تنجح في حماية المبادرات الفنية الحقيقية إذ كان من أولى نتائج هذه اللائحة القضاء الرسمي على المدرسة الشكلية في اللغة والأدب Formalism التي عدت خارجة على القانون وشرذ انصارها ، وبدأت بعدها سلسلة من محاكم التفتيش الأدبية التي أخذت تستقصي ملامح البرجوازية لدى الكتاب غير مكترثة بمبدأ التسامح

(١) راجع : Premier Congrès de l'Union des Ecrivains soviétiques, 1934, Statuts, Paris, 1974, p. 252.

الذى كان البيان السابق قد شرعه . وبهذا جند الأدب نهائيا للخدمة « العسكرية » لأهداف الدولة السياسية المباشرة ، وفقد استقلاله عن السلطة الحاكمة وقدرته على نقدها أو حتى إثارة عناصر النقد الذاتى لديها مما كان له أخطر النتائج فيما بعد .

وقد تم الاعلان عن الواقعية الاشتراكية عقب ذلك خلال المؤتمر الأول للكتاب السوفييت سنة ١٩٣٤ ، وتحدد على لسان « أندريه شدانوف » على الوجه التالى :

ان الرفيق « ستالين » قد عين كتابنا مهندسين للنفس البشرية ، فما معنى هذا ؟ وأية واجبات تقع على عاتقهم بهذه التسمية ؟ معناه أولا : معرفة الحياة لا بطريقة أرسطية ميتة ، ولا ببساطة كواقع موضوعى ، وانما كواقع ينمو ويتطور ثوريا ، ولهذا لابد من أن يرتبط العرض الفنى الأمين للواقع وللتاريخ بمهمة التربية الايديولوجية للانسان العامل وصياغته بروح الاشتراكية ، هذا هو المنهج الذى نسميه فى الأدب والنقد منهج الواقعية الاشتراكية ، (١) .

وقد حاول « جوركى » باعتباره رئيس اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر أن ينفث فيه روحا تحرريا يحصد من تعصب التيار الحزبى الجارف ، فاكد فى خطاب الافتتاح « أننا لا نعلن فى هذا الاجتماع اتحادنا الجغرافى فحسب، وانما اتحادنا فى الهدف أيضا ، لكن هذا الاتحاد لايعنى بأى شكل إنكار أو تحديد تنوع مناهجنا الفنية واختلاف مطامحنا الأدبية » (٢) ولكنها كانت محاولة مدينة بالفشل مسبقا لأن « جوركى » نفسه لم يسلم من رذائ التعصب الذى لاحقه وطارده وتعنت معه ، ولأنه لم ينجح فى تقديم مفهوم من موسع للواقعية الاشتراكية يعارض به الأفكار الرسمية المزهقة ، فنجد

(١) انظر المصدر السابق و Action Poétique, No. 52, Paris, 1974.
 (٢) انظر : M. Gorki, Discurso en el Primer Congreso de escritores soviéticos. Trad. Mexico, 1968, p. 83.

يحاول تحديد الواقعية الاشتراكية على اعتبار انها تؤكد الوجود الانساني كنشاط وابداع ، وان هدفها الاساسى يكمن فى تنمية مواهب الانسان كى يقتصر على الطبيعة ويصل الى ما يفيد فى صحته وطول عمره (!!) ، ولكى يعيش سعيدا على الأرض التى يطمح الى أن يجعل من أجوائها - طبقا لنمو حاجاته - مسكنا فسيحا للانسانية المتحدة فى أسرة واحدة . ولاشك ان هذه الأفكار تمس صميم وظيفة الأدب والفن ولكنها لا يمكن أن ترسم معالم محددة لمنهج ما واقعيا كان أو غير واقعى ، وقد مهد « جوركى » لذلك بحديث مطول عن قيمة الأساطير فى التعبير عن القوى العاملة فى المجتمعات ، وكأنه يتنبأ بذلك بتيار واقعى أسطورى سيزدهر بعد ربع قرن تقريبا فى أمريكا اللاتينية ، ولكنه على أية حال لم يغن كثيرا فى حينه فى رسم معالم الواقعية الاشتراكية التى أوشكت أن تقضى على الأساطير القديمة لتحل محلها « أساطير » من نوع آخر وان كانت أشد فقرا وخطرا وعقما .

كما حرص « جوركى » على أن يضيف أثناء مناقشات المؤتمر انه « مع أننا لا نرفض بآية حال المهمة العظمى التى قامت بها الواقعية النقدية ، ونقدر الى أبعد مدى المكاسب التى حصلت عليها فى مجال الصياغة وفن الكلمة ، فإن علينا أن ندرك أننا لا نحتاج الى هذه الواقعية الا لغرض واحد هو أن تجعل من الممكن لنا رؤية آثار الماضى كى نكافحها ونقضى عليها ، لكن هذا الشكل من الواقعية لم يؤد مطلقا الى تربية الشخصية الاشتراكية وليس بوسعنا أن يفعل ذلك ، لأنه كان ينتقد كل شيء ولا يثبت شيئا محددًا، بل قد يعود ليؤكد ما كان ينتقده من قبل » (١) .

* * *

وقد تداولت المراجع الروسية التحديد الذى قدمه « شدانوف » للواقعية الاشتراكية ، فجاء فى المعجم الفلسفى الصغير « أن « رجال الفن

السوفيتي هم مهندسو النفس البشرية ، يقدمون على تربية العمال بالروح الاشتراكي والحماس الذي لا حد له للحزب الشيوعي والروح الوطنية السوفيتية ، •

ويرى النقاد الغربيون أن هذا التعريف لا يصل الى مستوى المبدأ الجمالي الفني الواضح ، وأن كل ما يمكن للكتاب أن يستخلصوه منه هو أن يتخذوا موقفا ايجابيا من الواقع الاشتراكي ومن مشكلة العمل في اطاره ، وأن يراعوا الموضوعات التي يوحى لهم بها الحزب كل عام ، وأن يتسموا بالتفاؤل والايجابية في وصفهم ، مع الاعراض عن التجارب الشكلية لأنها تعوق شفافية التعبير عن المضمون الثوري المباشر • ولنعد الى كلمات « شدانوف » نفسه لنجده يقرر أن « على كتابنا أن يستخرجوا المادة اللازمة لأعمالهم الفنية ، لموضوعاتهم وشخصياتهم وتعبيرهم الفني من الحياة ومن تجارب رجال الحزب ومشروعات الصناعة والانتاج ، وبالفعل فإن كل مشروعات الصناعة والانتاج قد أصبحت مادة للأدب السوفيتي ابتداء من التصنيع والمزارع الجماعية والكهرباء وشق القنوات والصرف واستصلاح الأراضي الى بحوث الفضاء ومشروعات الصناعة الكيماوية ، وكان أول مظهر لذلك قد فرض نفسه على الأدب في شكل خطة التنمية الخمسية التي أعلنت عام ١٩٢٩ وسخرت من أجلها جميع الأشكال الأدبية للدعاية المباشرة لها •

وهنا يبرز بشكل مبالغ فيه الالتزام الحزبي للأدب الذي كان « لينين » قد سبق الى التعبير عنه عام ١٩٠٥ في مقال بعنوان « تنظيم الحزب وأدبه » ، يقول فيه أن الأدب يجب أن يصبح أدبا حزبيا معارضا للعادات البرجوازية وللصحافة البرجوازية التي تخدم أصحابها وتخضع للسوق ، معارضا للانتهازية والفردية الأدبية البرجوازية ، معارضا للفوضوية الارستقراطية واصطياد المصالح ، وعلى الطبقة العاملة الاشتراكية أن تؤكد مبدأ أدب الحزب ، وأن تنفذ وتتمى هذا المبدأ بأكمل وأتم صورة ممكنة •

وقد استشهد « شدانوف » بهذه الفقرة عام ١٩٤٥ فى معرض فرجه
 رأى الحزب على المؤسسات الأدبية واغلاق احدى صحف « ليننجراد »
 لأنها سمحت بنشر اشعار « اخماتوفا » التى تجنح للصوفية وتمجد العشق ،
 كما سمحت بنشر كتابات « زوشينكو » الذى يعلن اعجابه بالأدباء الغربيين ،
 مما جعل اللجنة المركزية للحزب تندب به ، وجعل شدانوف - صوت السلطة
 فى عصر ستالين - يكتب بعنوان « الجبهة الايديولوجية والأدب » : اننا
 نفرض على رفاقنا من موجهى الحقل الأدبى ومن الكتاب أن يهتدوا بشيء
 لا يمكن أن يقوم بدونة النظام السوفييتى وهو السياسة ، وذلك بالطريقة
 التى يتربى بها شبابنا - لا بروح شرير خاو من الايديولوجية - وانما
 بروح ثورى حقيقى « (١) » .

* * *

وإذا بحثنا فى مبادئ الواقعية الاشتراكية التى ركزت على فن
 القصة عن دور الشعر والمسرح وجدنا انهما لم يظفرا « بقرارات » حاسمة ،
 وان اتضحت طريقة معالجتهما من بعض المناقشات التى دارت بين الشعراء
 والكتاب على اختلاف اتجاهاتهم . ومن أهم الخصائص التى انتهوا الى
 ضرورة توافرها للشعر ما عبر عنه الشاعر « لوجوفسكى » فى المؤتمر
 الأول لاتحاد الكتاب السوفييت بقوله « أرى قوة شعرنا الغنائى تتمثل فى
 أقصى ما يصل اليه من أمانة وصدق تعبير ، فعلى الشعر أن يتقد بكل حماس
 الشاعر وان تتوهج فيه جميع صفاته . . ان أهم شيء فى الشعر هو أن
 يلتحم فيه العنصر النضالى بالعنصر الشخصى » وان كان أعمق من ذلك
 ما قدمه « باسترناك » من تحديد أصيل لمفهومه للشعر والنثر بقوله « أن
 الشعر هو النثر ، لا بمعنى مجموع الأدب النثرى ، وانما هو النثر نفسه ،
 صوت النثر الذى يعمل لا الذى يحكى ، أن الشعر هو لغة الفعل العفوى ، أى

(١) انظر : A. Zhdanov, Literatura, Filosofia y Marxismo. Trad. Mexico, 1968. p. 86.

الفعل ذى النتائج الحية ، وبطبيعة الأمر فان الشعر - شأنه فى ذلك شأن كل شيء فى العالم - يمكن أن يكون جيدا أو رديئا ، تبعاً لمحافظةنا عليه أو تدميرنا له ، لكن على أية حال فانتنا نجد ان النثر الصافى المثالى فى توتره عندما يترجم الى جوهره يعطينا شعرا (١) .

واذا كانت تلك التعريفات « الشاعرية » لا تقدمنا كثيرا فى استبصار نوعية التزام الشاعر طبقا لمبادئ الواقعية الاشتراكية ، فقد تولى شاعر آخر - فى نفس جلسات هذا المؤتمر - صياغة النتيجة الأخيرة التى انتهوا اليها بهذه الكلمات : « ان أبيات الشاعر هى الأدوات التى تغير من شكل العالم ، انه لا يتغنى بها فحسب ، وانما يطرق ويصوغ ، ويبنى » . وقد تبلور هذا الاتجاه الى تكريس « الفعل » فى الشعر فيما عبرت عنه قرارات المؤتمر من تبني البطولة الايجابية فى الشعر الغنائى .

وقد وضع « جوركى » هنا ايضا لمسة هامة فى تحديد الأسلوب الذى ينبغى اتباعه ان قال « وبما ان حقيقة المستقبل واضحة وبسيطة ، فان على الكاتب ان يجنح الى البساطة والوضوح والايحاء » . كما اضاف عنصرا هاما ستكون له نتائج البعيدة فى نظرية الواقعية الاشتراكية عندما دافع مرارة عن ضرورة ما أسماه بالرومانتيكية الثورية ، مبررا موقفه بأن هذه رومانتيكية ليست فى حقيقة الأمر الا اسما مستعارا للواقعية الاشتراكية (٢) .

اما فيما يتصل بالمرح فمِن الملاحظات التى برزت لسطح الحياة الأدبية فى روسيا فى العام التالى لاعلان الواقعية الاشتراكية ما عبر عنه كاتب « نيكيتين » من أنهم قد أعادوا ترتيب أهمية الأجناس الأدبية ، لضعين المسرح فى مقدمتها « لأن الأشكال المسرحية هى أشدها حيوية ،

(١) انظر : Lo Gatto, Ettore, La littérature ruso-sovietica. Trad. Buenos Aires, 1973, p. 333.

(٢) المصدر السابق . ص ٢٨٩ .

وأسهلها فى الفهم . ومن هنا تأتى فضيلة المسرح التربوية التى اعترف بها كعنصر أساسى فى النضال ، (١) . وان كان على المسرح أن ينتظر كى يعثر على أهم مؤسس لنظريته الواقعية الاشتراكية فى « برتولد بريشت » الذى ارتفع الى مستوى أرسطو – بمعارضته الذكية – فى بنائه لنظرية المسرح الملحمى المتباعد .

* * *

ومن الطبيعى أن نتوقع أن يختلف صدى هذه المبادئ النظرية الواقعية لدى الأدباء الروس أنفسهم من كاتب لآخر ، بل اننا لا ندهش أن رأينا بعضهم يبحث لنفسه عن اطار نظرى مرز لا تختنق فيه قدراته المبدعة ، ولعل أوضح نموذج لذلك هو الكاتب الكبير « ايليا اهرنبرج » الذى تعتبر قصته « ذوبان الجليد » بما فيها من رمز شفاف عن روسيا بعد « ستالين » نقطة تحول فى مجرى هذا الأدب وبداية عصر جديد له ، يرى « اهرنبرج » أن العمل الأدبى لا بد وأن تتوفر له أربع خصائص أساسية هى : –

١ – أن يكتب بطريقة يتضح فيها الاندماج العاطفى الحار .

٢ – أن يصف الانسان الواقعى الذى يجوز عليه الخطأ والصواب وأن يمس وجوه التطور والصراع التى لم تعالج بعد فى أى كتاب أو صحيفة .

٣ – أن يكون موضوع العمل مازال غير ماثل فى وعى الناس .

٤ – أن يكتشف الأديب آفاقا جديدة من ناحية الشكل الفنى (٢) .

ويتضح من هذه المبادئ محاولة الأدب الجاد التخلص من ربة التبعية السياسية القاهرة والتقاط زمام المبادرة الفكرية والايديولوجية واستعادة أرضه التى فقدتها بالاحتلال الحزبى ومصادرته على حرية الابداع والنقد . وحتى لا نقف عند مرحلة تاريخية متقدمة فى عرض مبادئ الواقعية

Action Poétique, 1974.

(١) انظر للمصدر رقم ٥٩ من مجلة

(٢) انظر « الأدب الروسى بعد ستالين » مؤلفته : Von SSachno, Helen, p. 97.

الاشتراكية ، وقبل أن نستعرض طرفا مما وجه لها من نقد ، من اتباعها وخصومها على السواء ، يهمننا أن نتعرف على آخر صياغة جمالية لها طبقا لما ورد في المعجم الجمالى الروسى عام ١٩٦٥ الذى جاء به أن الواقعية الاشتراكية عبارة عن منهج فنى يتمثل جوهره فى الانعكاس الصادق المحدد تاريخيا للواقع فى تطوره الثورى ، أى فى مسيرة المجتمع نحو الشيوعية ، وتقتضى الواقعية الاشتراكية من الفنان أن يحقق بوعى هدفنا معينا هو تربية الانسان بروح الشيوعية ، والعون الفعال فى التحول الثورى للواقع بوسائل فنية ، وبناء مجتمع جديد ، والنضال من أجل السلام والديموقراطية والاشتراكية ، وصياغة الانسان الجديد الذى يتمثل فيه تناسق الثراء الأيديولوجى والجمال الروحى والكمال الجسمانى . وبعد أن يشرح المعجم الظروف التاريخية لنشأة الواقعية الاشتراكية يحدد مبادئها الجوهرية فيما يلى : -

الأمانة للحقيقة التاريخية الحزبية والقومية ، والالتحام العميق بالحياة والواقع ، وإبداع شخصيات نموذجية فى مواقف نموذجية ، والبرهان على الطابع العام لعمليات التحول الاجتماعى من خلال صور فردية للأشخاص والأحداث ، وتحليل العلاقات الاجتماعية بطريقة لا تعكس فحسب اتجاهات الماضى والحاضر ، وإنما تشير أيضا الى طبيعة تطورها فى المستقبل ، إذ أن الفنان الواقعى انطلاقا من رؤيته للحياة يستطيع أن يكتشف القوى المحركة للمجتمع وأن يبنى منظوره للمستقبل على أساس واقعى علمى ، لا على أساس مثالى خيالى كما كان الواقعيون النقاد فى نظرتهم للتطور الاجتماعى ، ومن هنا نعثر على جوهر الرومانتيكية الثورية داخل الواقعية الاشتراكية وتفاؤلها التاريخى الصادق ، وانطلاقا من هذه الرؤية فإن الواقعية الاشتراكية تعثر على الجوانب الايجابية وتبنى مثالها على أساس علمى يتجسم فى البطل الايجابى الذى لا يعد ثمرة للخيال الفنى وإنما ينتزع من الحياة نفسها ، على أن الأعمال الواقعية تعنى بتحليل العيوب الاجتماعية لتسهم فى واجب تجاوزها والانتصار عليها .

وبعد أن يشيد المعجم بما كان للواقعية الاشتراكية من أثر حاسم في ظهور كتاب كلاسيكيين في السنوات التي تلت اعلانها عام ١٩٢٤ - خاصة «مايكوفسكى» و«شولوخوف» في مجال الأدب، يندد بالآثار السلبية التي تركت على نزعة عبادة الفرد في عهد «ستالين» وظهرت في الميدان الفني من خلال افكار خاطئة أهمها غلبة الجانب العقائدي «الدوجماتيقي» وفكرة الأدب الخالي من الصراع والانعكاس الجزئي للحياة، وهي افكار لم تستطع على انحرافها أن تبعد الفن عن مسيرته التاريخية حتى جاء المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي فوضع جسدا للآثار الخساسة لمرحلة عبادة الفرد .

ويؤكد المعجم رفض الواقعية الاشتراكية حاليا لفكرة التعايش السلمي الايديولوجي مع الاتجاهات الرأسمالية وادانته لمذهب «الشكلية» . ويحتضن آثار كتاب الجمهوريات الديمقراطية الاشتراكية وبعض آثار الكتاب الغربيين مثل «أراجون» الفرنسي و«امادو» البرازيلي . ثم يحدد خصائص المرحلة الحالية للواقعية الاشتراكية فيما يلي :

— ثراء التجارب الواقعية التي يقوم بها فنانون ينتمون الى بلاد متشابهة في مرحلة تطورها التاريخي .

— غزو أشكال ومناهج جديدة للابداع الفني لتعديد وتنويع أساليب الفن الاشتراكي .

— القيادة الطليعية للثقافة التقدمية العالمية (١) .

أما النقد الذي وجه به مفهوم الواقعية الاشتراكية فقد تعددت مصادره ودوافعه، ولم يقتصر على خصوم الاشتراكية، بل تعدى ذلك الى كثير من أنصارها في الشرق والغرب، وقد اتخذوا من اختلافهم

السياسي أحيانا مع السلطات الروسية تعلقة للهجوم على مبادئها التي
امتصرت بعد ذلك تمثل عصبها المركزي .

وقد كان « لوكاتش » أول من بدأ في ادانة الواقعية الاشتراكية من
الداخل ، اذ انه هاجر الى الاتحاد السوفيتي عام ١٩٢٢ حيث ظل هناك
أحد عشر عاما قبل أن يعود الى وطنه الأصلي « المجر » ، وطبقا لمؤرخيه (١)
فان ما يلفت النظر هو انه في خلال أول عامين من اقامته في الاتحاد
السوفيتي كان يعمل في بناء تصوره الخاص عن « الواقعية العظمى »
ويحقر بها تيارا معارضا بصفة غير مباشرة - وان كانت ملموسة - ضد
الواقعية الاشتراكية التي كان يحتفل النقاد والنظريون الروس عندئذ
بإعلانها .

وليس الأمر مجرد استنتاج من المؤرخين « فلوكاتش » نفسه يهاجم
بلا هوادة أهم عناصر الواقعية الاشتراكية عندما يقول : -

ان تاريخ الفن يخطيء في مشكلة جوهرية عندما يتصور أن الواقعية
والطبيعية يلتقيان في إطار واحد . . . وقد كرست كثيرا من جهدي لهذه
القضية ، وعندما انقصد الواقعية الاشتراكية في عصر ستالين اعتبرها
طبيعية مؤقتة ، فكل ما ورد تحت شعار الواقعية الاشتراكية وكل ما يستخدم
اليوم (١٩٦٨) لتوريط مصطلح الواقعية لا يمت في رأيي بصلة لا الى
الواقعية الاشتراكية ولا حتى الى مجرد الواقعية ، ولكنه على وجه الدقة
طبيعية عصر محدد ، وهكذا فعندما أتحدث عن تصور الواقعية فاني أطبقه
على نماذج تمتد من « هوميروس » الى « جوركي » ، أقول هذا بالمعنى
الحرفي للعبارة وبدون رغبة في مقارنة « جوركي » « بهوميروس » لكن
لأعبر عن فكرة أساسية وهي أننا نجد لديها اتجاهات مشتركة ، لا يتصل

(١) انظر : Fritz, P., Raddatz, Georg Lukacs en testimonios personales y documentos garficos. Madrid, 1975, p. 82.

بوسائل التعبير الفنية ولا بالأسلوب وإنما بالنية المرتبطة بجوهر الواقع العميق للإنسانية الذي مازال يهدر في مجرى متصل ، وهنا تكمن مشكلة الواقعية ، تلك الواقعية التي لا تعنى طبعاً تصوراً للأساليب ، فالفن في كل عصر - وهذا بالغ الأهمية هنا - يشير إلى المشاكل المباشرة لزمته وللتطور العام للإنسانية ويرتبط بهما ، مع احتمال ألا يكون الكاتب نفسه على وعى تام بذلك ، ولا يخطر بباله أن أزعج أن « هوميروس » كانت لديه أية فكرة عن الإنسانية ، وبالرغم من ذلك فإن المشهد الذي نرى فيه العجوز « برياموس » يخف إلى معسكر « أخيل » ليحمل جثمان « هيكتور » يعرض لنا مشكلة إنسانية عظيمة لا يستطيع أن يمر بها الإنسان من الكرام أن كان يريد أن يصفى حسابه مع الماضي ومع نفسه ، وإلى هذه المشكلة كنت أقصد عندما تكلمت عن أحياء ذكرى الإنسانية في الفن الحقيقي الذي يعرض في مضمونه ما هو جوهري في تطور البشرية ، ومن هنا خلود تأثيره (١) .

ويتابع هذا الفيلسوف هجومه على عنصر آخر من عناصر الواقعية الاشتراكية فيكتب أيضاً في الستينات مندداً بأنه منذ قرابة ثلاثين عاماً بدأ الاعتراف بالرومانسية الثورية كخاصية من خصائص الواقعية الاشتراكية ، ومتسائلاً : كيف نفذت بهذه الطريقة المفاجئة إلى النظرية الجمالية الماركسية رومانسية مغلفة بهذا الوصف الخلاب : ثورية ، مع أن كلا من « ماركس » و « إنجلز » لم يكونا يخفيان سخريتهما دائماً من الرومانسية ، يعتقد بعض النقاد والواقعيين أن مبعث هذه الظاهرة يعود إلى الطابع الفردي الذي طغى على الفترة الستالينية ، فتعسف ديكتاتورية الفرد وتطويعه أحياناً النظرية الاقتصادية لأهوائه قد أفسح متقذاً لتسرب النزعات الفردية العادية إلى المجال الجمالي متمثلة في فكرة الرومانسية الثورية ، وكثيراً ما يعتمد أصحاب هذه النظرية على ما ورد في أحد مؤلفات « لينين » في مرحلة

(١) انظر : Varios Autores, Conversaciones con Lukacs. Madrid, 1960, p. 47.

شبابه وهو « ماذا نفعل ؟ » حيث يشير الى ضرورة الحلم بالثورة ، الا انه يغير بوضوح في هذا الكتاب نفسه بين الواقع ومنظور المستقبل ، وإن كان احدهما لا يتفصم عن الآخر . فحلم « لينين » ليس سوى رؤية واضحة لما يمكن الوصول اليه من خلال عملية ثورية واقعية (١) .

ومن الواضح ان لقاء التبعة على عهد « ستالين » في هذا النقد انما هو تعلق فحسب ، لأن المبدأ الخاص بالرومانسية الثورية مازال يمثل جزءا هاما في التعريف الروسي للرسمى للواقعية الاشتراكية - كما نقلنا سابقا عن المعجم الجمالى الصادر في موسكو عام ١٩٦٥ .

* * *

ولعل ثائرا عجوزا آخر هو رفيق « لينين » المنشق « ليون تروتسكى » كان أشد صراحة في مهاجمة الفكرة من أساسها ، وهى مدى مشروعية تدخل الدولة والحزب في التوجيه المباشر للفنون والآدب ، وقد كتب خلال متفاه بالمكسيك عام ١٩٢٨ يقول :

ان الفن في عهد « ستالين » سوف يدخل التاريخ كتعبير حاد عن التدهور العميق لثورة الطبقة العاملة ، ومع ذلك فان سجن الفن الثورى في برج بابل لا يمكن ان يستمر للأبد ، فليس للحزب الثورى ان يزعم بأية حال ان مهمته الأساسية هى توجيه الفن ، لأن مهمة بهذا الشكل لا يمكن ان ترد الا على اذهان اثملتها السلطة - كتلك التى يتمتع بها زعماء البيروقراطية فى موسكو - ان الفن ، مثله فى ذلك مثل القلم - لا يسعهما تلقى الأوامر . لأن طبيعتهما لا تسمح بذلك ، (٢) .

وقى بيان عدوانى اللهجة ، يعتبر رد فعل ضد الواقعية الاشتراكية وقعه كل من الكاتب الفرنسى الشهير « أندريه بريتون » مؤسس السيريالية ،

(١) انظر كتاب لوكاتش « المعنى المعاصر للواقعية النقدية » الطبعة المشار اليها ص ١٦٤ .

(٢) انظر Aragon, Louis-Breton, André, "Surrealismo Frente a realismo socialista". Trad. Barcelona, 1973, p. 26.

والرسام المكسيكى « ديجو دى ريبيرا » - وكلاهما ماركسى - تحت عنوان « من أجل فن ثورى مستقل » ويقال ان كاتب البيان هو « تروتسكى » نفسه لكنه اثر الا يوقع عليه ، يشنون هجوما عنيفا على تبعية الفن الذليلة للدولة فى عهد ستالين ، ويحاولون تغطية هذه الحرب الايديولوجية الواضحة بالدعوة الى استقلال الفن حتى يتحرر من كل التزام قائلين : -

« ان الامر الجوهرى الهام فى مسائل الخلق الفنى هو ان يتحرر الخيال من كل انواع الضغوط ، والا يستسلم لاي سبب لما يفرض عليه من قوالب مهما كان نوعها ، واننا نعلن فى وجه كل من يحاول اليوم او غدا ان يضغط علينا حتى نرضخ لاختضاع الفن لتعاليم نعتبرها غير ملائمة اساسا لطبيعته رفضنا المطلق لهذا الضغط وارادتنا الحازمة على الالتزام بشعار « كل انواع الرخص من أجل الفن » ، ونحن نعتز بطبيعة الحال بأن من حق دولة الثورة ان تدافع عن نفسها امام الرجعية البرجوازية العدوانية التى تتستر تحت شعار العلم او الفن ، لكن هناك هوة سحيقة بين مثل تلك الاجراءات الدفاعية المؤقتة وبين محاولة توجيه الابداع الفكرى للمجتمع ، واذا كانت الثورة مضطرة - من أجل تنمية قوى الانتاج المادية - الى قيادة نظام اشتراكى مركزى فانه ينبغى ان يضمن مبدأ حرية الابداع الفكرى النابع من الحرية الفردية ، بدون اية سلطة تفرض او توجه ، بل على الجمعيات الأدبية والعملية ان تحل مشاكلها دون اى تدخل من جانب السلطة الحاكمة (١) .

ومن الطريف الذى لا يخلو من دلالة خاصة ان نشير فى هذا الصدد الى ما يحكيه « بريتون » عن تجربته الشخصية مع الحزب الشيوعى عندما اراد ان ينضم الى صفوفه عام ١٩٢٦ فى باريس ، وكيف تم استجوابه امام عدة لجان ساءلته عن لوحات « بيكاسو » و « ماسون » التى كان ينشرها فى مجلته حينئذ ، وكيف انه حاول عبثا ان يناقش مفهومهم للواقعية

الاشتراكية (١) باذلا قصارى جهده كي يوضح لهم ضرورة المحافظة على تكامل البحث الفنى ، والحرص على أن يكون الفن هدفا فى حد ذاته دون أن يتحول الى وسيلة ، وكيف أن اصنقاء الحوا عليه بأن هذا الموقف يتعارض جذريا مع الماركسية ، ولكنه شديد اليقين بسطحية هذا التعارض ، مما دفعه الى ان يبحث عن « الرفيق تروتسكى » لمناقشته فى هذا الأمر ، ودهش اذ وجده متفهما بعمق لوجهة نظره ، وانتهيا الى أن المبدأ الذى يلتقى على أساسه رجل الثورة والفنان هو مبدأ « التحرر الانسانى » . وسوف نرى أن هذا التيار المتحرر قد استمر فيما بعد لدى كبار الفلاسفة والكتاب الواقعيين فى غرب أوربا ، كما سنعرض لبعض مبادئ السيريالية عند مناقشة المذاهب الأدبية الأخرى من وجهة النظر الواقعية العامة .

على أنه يعنينا الآن أن نوضح مسألة على قدر عظيم من الأهمية وهى أن رفض السيريالية للواقعية الاشتراكية كان نابعا من التناقض بينهما لا من الوجهة الأيديولوجية وإنما من الوجهة الفنية أساسا إذ أن السيريالية - خاصة عند « بريتون » - تلتزم بالماركسية وإن كانت تؤولها بطريقة خاصة، ويكفى أن نقرأ من بيانهم الشهير الذى أصدروه عام ١٩٣٧ هذه الفقرات لنذكر طبيعة هذا الرفض المسبب :

« اننا نستنكر بشدة أن يتمثل فن مرحلة ما فى مجرد المحاكاة المحضة للمظاهر البارزة للعيان فى هذا المرحلة ، وعلى ذلك نرفض مفهوم الواقعية الاشتراكية لأنه يخطئ عندما يزعم وجوب الزام الفنان بتصوير بؤس الطبقة العاملة فحسب وكفاحها من أجل التحرر ، بالاضافة الى أن هذه المزايم تناقض أساسا تعاليم الماركسية ولنقرأ ما كتبه « انجلز » فى رسالته الى « مس هاركينس » عام ١٨٨٨ اذ يقول « كلما اختفت آراء المؤلف (السياسية) إفاد هذا العمل الفنى ، ونستنكر بشدة امكانية ابداع عمل

(١) لاحظ أن إعلانها لم يكن قد تم بعد .

فنى ، أو أى عمل مفيد فى التحليل الأخير - بالاختصار على التعبير عن
المضمون المباشر الواضح للبيان لمرحلة ما ، وعلى العكس من ذلك تهدف
السيريالية الى التعبير عن المضامين الخفية .

ان العنصر المفرق فى الخيال الذى كثيرا ما تلجأ اليه السيريالية
يستبعد جذريا تطبيق شعار الواقعية الاشتراكية ويمثل لنا المفتاح الذى
يفضى بنا الى هذه المضامين الخفية ، والوسيلة الكفيلة بلمس وتفجير
الخلفية التاريخية السرية التى تختبئ خلف ستار الأحداث ، ولا يمكن
بدون القرب من هذا الخيال المفرق - حيث يفقد العقل البشرى قدرته
الضابطة - أن نعثر على امكانيات ترجمة حقيقية لأعمق مشاعر الانسان ،
تلك المشاعر التى يستحيل عرضها فى اطار العالم الواقعى المسطح ، والتى
لا مخرج لها - نظرا لتدفقها وانهماؤها - الا من خلال التطابق الخالد مع
الرموز والأساطير(١) ويستخدم « تروتسكى » أدوات شبيهة بذلك فى نقده
للواقعية عندما يؤكد أنها ليست دائما سواء ، اذ ان الرمز يمثل جزءا هاما
من جملة العمل الأدبى ، ويقول فى بحث له عن الشعراء الرمزيين ما فحواه
ان الابداع الفنى مهما اتسم بالواقعية فهو دائما رمزى وسيظل كذلك ، فالفن
لم يكن أبدا نسخة عمياء من الحياة ، ويضرب المثل بالمدلول الخالد للنماذج
الكبرى مثل « فاوست » و « هاملت » و « عطيل » ، وهؤلاء لا يمكن وصفهم
بانهم أبطال ايجابيون ، بل انهم بلغوا من الفردية ما يجعل من الصعب
تجسيم صفات خاصة فيهم تؤدي الى اعتبارهم نماذج تحتذى فيها(٢) .

* * *

وسنرى عند عرضنا للأسس الجمالية للواقعية واتجاهاتها المختلفة
أن كثيرا من وجوه النقد هذه لا تعدو أن تكون من قبيل الخلافات اللفظية

(١) انظر نفس المصدر ص ١٥ .

(٢) انظر : « الواقعية الفرنسية » لؤلفه « هارى ليفين » الطبعة المشار اليها من قبل .

التي تعد الى تحريف الكلمات عن مواضعها لتجادل فيها ، فلم يزعم أحد من نقاد الواقعية أن محاكاتها للحياة ينبغي أن تكون حرفية أو أنها تخلق من الرمز أو تستنكر التراث الأدبي الانساني ، ولكن مكن الخطر في هذا الجدل هو أنه يتناول قضايا مذهبية سياسية ويضع عليها القنعة ادبية ، والواقعية الاشتراكية على وجه الخصوص تغرى بهذا السلوك لأنها حاولت جر الأدب الى ميدان السياسة المكشوف .

وقد كتب أحد الأدباء الروس الخارجين عليها - وما أكثرهم في الغرب - في كتاب نشره باسم مستعار (١) يقول انه من المنطقي تمشياً مع وصف الواقعية باحدى الأيديولوجيات أن تكون هناك واقعية رأسمالية وأخرى مسيحية وثالثة اسلامية ، ثم ادانها لخضوعها لتوجيه الحزب قائلاً ان الواقعية الاشتراكية تتخذ منطلقاً لها صورة مثالية مفروضة عليها من الخارج ثم تحاول تكييف الواقع المعاش طبقاً لها ، وبينما يعاني الأدب الغربي في هذه المرحلة من تطوره باختفاء الأبطال تقريباً نجد ان الروس يلزمون أدباءهم بأبطال ايجابيين ، وما داموا يكييفون الواقع طبقاً للصورة المثالية فلا بد وأن يعثروا عليهم . لكن في خيالهم .

هذا هو لب الواقعية الاشتراكية كما يراها الغرب الآن ، مثالية غير نقدية ، وموجهة غير أصيلة ، ومن هنا كان وصفها لدى الروس في لحظات الحرارة بأنها رومانتيكية ثورية ، كما أن الآثار التي تسفر عنها أو التي تتمثل فيها قد يصدق عليها - كالمجتمع المغلق الذي تنبعث منه - أن تكون جيدة حيناً أو رديئة حيناً آخر ، بيد أنها دائماً اقرب الى الأساطير الملحمية منها الى القصة كما هي معروفة في تطورها الأخير في الأدب الغربي بل ان بعض النقاد يرون أنه الى جانب التيار الايجابي في الأدب الأوربي المتمثل في « القصة الجديدة » ، فإن التيار السلبي المضاد هو الذي يعطى للعصر مذاقه وطابعه وخصائصه المميزة ، وأن هناك انقساماً واضحاً بين

(١) أنظر : Tertz, Abram, One Socialist Realism, New York, 1951, p. 76.

ما يطلقون عليه الدال والمدلول أى الفن والحياة أو الذات والموضوع ،
 إذ أن من يرى إحدى شخصيات « بيكيت » مثلاً وهى تخرج من بين الانقاض
 تنشد نصاً تسخر فيه من كل شيء - حتى من المسرح نفسه - لن ينسب
 ذلك أبداً فيما بعد ، فإذا ووجه هؤلاء النقاد بدعوى الواقعية الاشتراكية
 فى البطل الايجابى ومنظور المستقبل كان رد أحد كبارهم أنه « يبدو أن
 الرسالة التاريخية للواقعية الاشتراكية هى تكفين الفن وحمله الى مقمره
 الأخير ، إذ أنه ربما كان لها قيمة دعائية كبرى ، لكن المؤكد - فى نظره -
 أنها لا تتضمن أية قيمة فنية ، ومن هنا يبدو أنها - سواء كانت بصفاف أم
 بدون بصفاف - تحتل المكان الأول على مسرح تدمير الفن وتصفيته
 لنفسه » (١) .

ولاشك أن هذه النظرة العدمية الساخرة لا تمثل أبقي ولا أجدى
 مظاهر الفكر الغربى المعاصر ، بل أنها بوقوفها على طرف النقيض مع
 الوضعية الايجابية الاشتراكية إنما تهدف الى اقامة توازن عادل معها
 للحد من تطرفها واكسابها نوعاً من الموضوعية الفعالة .

ولعل الدليل على ذلك أنه عقب آخر الهزات الغربية العنيفة التى
 تمثلت فى ثورة الشباب فى مايو ١٩٦٨ برز عامل جديد فى مجال الأدب
 هو انبعاث الحركة الواقعية من جديد كأصدق اطار يستطيع أن يجسد
 الظروف الموضوعية لهذه المجتمعات القلقة المتقدمة أيضاً ، وأعيد تقييم
 الواقعية عموماً ، والاشتراكية على وجه الخصوص ، فى عدة مجالات
 أدبية متخصصة (٢) ، وأجريت بعض الاستفتاءات بين كبار الكتاب عن
 تقديرهم لهذا الانبعاث وأسبابه فكادوا يجمعون على أن محور هذه الظاهرة
 يعود الى حاجة الشباب الى التماس العناصر الايجابية البناءة التى
 لا تقدمها لهم أية نظرية أدبية بمثل ما تقدمها الواقعية .

Lefebver, Henri, Literatura y sociedad, Trad.
 Barcelona, 1971, p. 123.

(١) انظر :

Action Poétique, No. 44. Septembre 1970.

(٢) انظر :

الفصل الثاني

الأسس الجمالية للواقعية

- اتجاهان في الفكر الجمالي
- من المحاكاة الى الانعكاس
- النموذج والبطل
- منظور المستقبل وروح الملحمة والشعر

اتجاهان في الفكر الجمالي

إذا كنا قد انتهينا عند دراسة الواقعية النقدية في الغرب إلى تأكيد حضورها المتجدد وراثتها الخصبلدى كبار الأدباء المبدعين الذين لا تشغلهم العملية النظرية عن التقاط روح العصر ودمغها بعمق في آثارهم ، فإن الأمر يختلف عن ذلك في مجال النقد وأصوله الفلسفية ، إذ أن أحدث التيارات تطرح جانبا المصطلحات القديمة وترفض الانحصار في إطارها المسبق . وتجنح دائما إلى إعادة عرض القضايا من زوايا مختلفة بإسقاط ضوء جديد عليها ، فليس الأمر مجرد تجديد في لغة النقد ، ولكنه أساسا تجديد في رؤية الموضوعات ، ولهذا فمن العسير أن نعثر بين كبار النقاد الآن على من يجازف في التعبير عن نفسه باستخدام مصطلح قد استهلك وتها من كثرة ما حمل من إضافات ومشاكل ، بل يتجهون إلى طرح القضايا بشكل آخر مستفيدين من المكاسب النظرية للعلوم الانسانية المختلفة وعلاقاتها المتشابكة الفنية ، ويكفى أن ندرس مصطلحات « المقال » و « الكتابة » و « البنائية » لنذكر أن لكل فترة أدواتها المرفهة المثقفة وأن التكرار هو آخر ما يلجأ إليه الناقد الحديث ، ومن هنا فانك نادرا ما تجد في الغرب الآن من يتعمق في بحث نظرية جمالية ثم يستمر في إطلاق اسم الواقعية عليها مهما كانت قرابتها الفلسفية والفنية بها ، هكذا بعكس الكتاب الاشتراكيين - خاصة ممن يعيشون خارج المعسكر الشرقي وضغوط الحياة فيه - فإنهم يعتزون بمصطلح الواقعية ، ويجدون فيه انتماءهم الأيديولوجي التقدمي ، ولا يعانونه كمذهب رسمي لا محيد عنه مهما ضاقت به الصدور أو ضاق هو عن تصوراتهم .

من هنا فإن مادتنا في عرض الأسس الجمالية للواقعية سوف

تستقى غالبا من اصحاب النظرية الواقعية ذات البعد الاشتراكي الملتزم ،
لأنهم كانوا أكثر جدية في تعميق نظرية الواقعية من الوجهة الفلسفية
والفنية دون تنازل عن اسمها العريق أو قلبها على وجهها الآخر ، بيد أن
مقولاتهم الجمالية هذه لا تنحصر في إطار الواقعية الاشتراكية كما سنرى،
بل تتجاوز هذا المجال لتغطي الواقعية النقدية الغربية الحديثة في اخصب
مظاهرها وأهم آثارها ، وهم في جملتهم خارج السلطة الرسمية للواقعية
الاشتراكية مما يضعهم في قلب ما يتميز به الفكر الأمين وهو قدرته على
الشك والنقد التي لا يستطيع بدونها أن يصل الى نتيجة يعتد بها .

وينقسم كتاب النظرية الجمالية الواقعية في تصوراتهم الى
مجموعتين رئيسيتين : المجموعة الأولى وهي التي تمثل الخط الأساسي
للواقعية الاشتراكية كما حاول الفلاسفة والنقاد الروس وضعه منذ اعلانها
حتى الآن ، والذي عبر عنه بطريقة منهجية منظمة « لوكاتش » ابتداء من
الكتاب الذي وضعه في مستقبل شبابه عن « نظرية القصة » والذي أعلن فيما
بعد نقده له وعدوله عن أهم ما فيه ، ولكنه ظل بالرغم من ذلك من
« خمائر » النظرية الاجتماعية للأدب خاصة عند « جولدمان » كما سنرى
بعد ذلك ، حتى قمة أعماله عن « علم الجمال » معتمدا في الدرجة الأولى
على ثقافته العميقة وطول نفسه في الدراسة لإبراز عناصره النظرية
الجوهرية ، والواقع أن كتابات « لوكاتش » هي المنبع الثري للفلسفة الواقعية
وخطوطها النظرية العريضة فحسب ، وانما لكثير من المعالم الفنية التي
يرجع الفضل اليه في بلورتها وإبرازها ، وقد يختلف قليلا أو كثيرا عن
الخط الرسمي للواقعية الاشتراكية - كما المحنا من قبل - ولكنه يظل
المنظر المنهجي الأول للواقعية في القرن العشرين ، بل انه أخذ على عاتقه
رد اعتبار الواقعية وإعادة تقييمها في مظاهرها الأساسية في القرن
الماضي ، أما الاتجاه الثاني في البحث الجمالي الواقعي فانه وإن كان
لا يتميز بالتماسك النظري الصلب ولا بالمقولات المحددة الا انه يستلهم

فى ألمانيا أعمال « بريشت » وتأملاته النظرية ، ويرتكز فى فرنسا على أعمال « أراجون » الشعرية والقصصية والنظرية أيضا ، وقد عززته دراسات « جارودى » العميقة سواء فى مجال الفنون التشكيلية أو الأدبية ، ثم وجد فى « أرنست فيشر » التعبير المتكامل عن خطوطه العامة خاصة فى دراساته التطبيقية وكتابه النظرى عن الفن .

* * *

ومن المسير متابعة المناقشات الحالية عن الواقعية بدون اللام القيق بأهم الخصائص المميزة لهذين الاتجاهين فى الفكر الجمالى ، إذ أن التعارض بينهما يتصل بتصورهما لطبيعة العلاقة بين الفنان وجمهور الناس ، مع كل ما يترتب على ذلك فى تحديد معالم الواقعية ، بل وفى جوهر تصورهم عن الإنسان نفسه .

ونقطة الانطلاق فى الخلاف بينهما تكمن فى تصورهما عن طبيعة الفن ووظيفته ، فوجهة نظر المدرسة الأولى هى أن الفن ليس سوى صيغة من صيغ المعرفة ، إذ أنه طبقا للتيار الذى خلفته فلسفة « هيغل » يعتبر الفن معرفة بالصور بينما تعد الفلسفة معرفة بالتصورات ، ونتيجة لذلك فإن الفن يعرف عندهم على أنه انعكاس للواقع الموضوعى ، لواقع تم حدوثه كاملا بالفعل ، والاتجاه الأساسى لهذا التيار الفكرى هو دائما إبراز ما أطلق عليه « ماركس » « الجانب الإيجابى فى المعرفة » والمبالغة فى تقدير هذا الجانب أدت إلى نتائج جمالية انتهت إلى تحديد الواقعية ووضعها فى إطار خاص لا يعطى الاهتمام اللازم لفكرة أساسية أخرى فى نظرية المعرفة ، على أساسها تصبح الممارسة هى منبع المعرفة ومعيارها الأول .

وهذه بالذات هى الخاصية المميزة لفكر « فيشر » الجمالى ، إذ أنه يعتبر الفن صيغة من صيغ العمل فى الدرجة الأولى ، وبهذا الاعتبار فحسب قد يتضمن شكلا من أشكال المعرفة - وليس هذا الاختلاف هينا

ولا تفصيليا ، ولكنه جذرى وخطير ، فعندما يكون الفن شكلا من أشكال العمل والفعل فأننا نتصوره حينئذ باعتباره أولا خلقا وابتداعا وليس محاكاة للطبيعة ، على ذلك تصبح رسالة الفنان هي البحث وليس التعليم ، وأولوية الممارسة على الانعكاس هي التي تميز المانية الجدلية ، وتتيح الفرصة للمبادرة الخلاقة للانسان كي تنصدر المجال .

وقد كان « بريشت » على وعى برسائله الجمالية عندما عارض جميع الاتجاهات التقليدية في أشكالها الأفلاطونية المثالية أو الوضعية الطبيعية، وأطلق على محاولاته في البحث في « كتابات عن المسرح » اسما له دلالة هامة هو « علم الجمال غير الأرسطي » ، أى أنه لا يعتمد على ظواهر المحاكاة والتمثل والاندماج ، وحسب موقفه أكثر بقوله : « مهما كانت إعادة تصوير الواقع كاملة فإن هذا الواقع لا مفر من أن تمسه يد التغيير والتعديل ما دمنا نقوم بعمل محدد هو صياغته واعطاؤه شكلا ما » (١) .

* * *

ينبثق من هذا الخلاف الجوهرى في تصور طبيعة الفن اختلاف في تقدير وظيفته ، فإذا اعتبر الفن مجرد صيغة للمعرفة فإن معايير قيمه تقترب كثيرا من معايير المعرفة نفسها : أولا معيار الشمول ، يعتبر العمل الفنى أكثر جمالا وعظمة كلما عبر عن الواقع بأتم شكل واكمله . فقصص « بلزاك » - وهي لوحة شاملة لمجتمع عصره - تصبح هي النموذج الأعلى لكل صيغ الواقعية ، وعلى عكس ذلك فإن « كافكا » عندما يصوغ في « القلعة » أو « القضية » جانبا أساسيا - لكنه جزئى وتجريدى الى حد ما - من علاقة الانسان بالعالم فى مجتمع مستلب فانه يستبعد من مجال الواقعية بمعيار الشمول ، وهذا التصور هو الذى دعا « لوكاتش » الى عقد مقارنة بين « توماس مان » و « كافكا » فى كتابه الذى سبق أن اشرفنا

اليه « المعنى المعاصر للواقعية النقدية » فأدان « كافكا » بأقسى لهجة ، بينما نجد « فيشر » فى « ضرورة الفن » ينصف « كافكا » ويقرنه « ببرتولد بريشت » من حيث نزعتهما لبناء الواقع عن طريق الأمثلة ، ويوضح أن الفرق ينحصر فى أن « بريشت » يدرك منظور المستقبل بوعى ، بينما لا يتجاوز « كافكا » مجال الاستلاب والاحتجاج عليه ، وقد أدى اكتشاف كتابات ورسائل « كافكا » النظرية مؤخرا الى إعادة تقييم هذا الجانب منه ، واتضح أن رفضه لمجتمعه لم يكن الا رفضا أيديولوجيا مسبيا .

* * *

وهنا نقرب من المعيار الثانى المبني على اختلاف التصور فى وظيفة العمل الفنى ، فإذا اعتبر الفن مجرد صيغة من صيغ المعرفة فإن وظيفته التربوية تنحصر عندئذ فى حدود التعليم المباشر ، ويقل الاهتمام بدوره فى مجال البحث والابداع ، كما يترتب على ذلك تصور خاص للنقد على اعتبار أن رسالته الأساسية تنحصر حينئذ فى مدى اتفاق العمل الفنى أو اختلافه مع الأهداف المباشرة لصراع الطبقة العاملة أو القوى التقدمية ، وعلى هذا فكل ما لا تتخلله عناصر المعرفة لأهداف هذا الصراع القريبة يصبح مهددا بالرفض بحجة أنه تحلل وانهايار ، وقد كشفت المناقشات الطويلة عن « البطل الايجابى » الناطق بلسان المؤلف والراعى بقوانين التطور التى تحكم عصره عن مدى خطورة هذا التصور .

وليس معنى ذلك أن أصحاب الاتجاه الثانى يفكرون الدور التربوى للفن ، فهم عندما ينادون بواقعية بلا حواجز لا يرمون من ذلك الى أن تكون واقعية بلا مبادئ ، يقول « جارودى » صاحب هذا الشعار انه لا بد من التعرف على المستوى المحدد الذى يمارس فيه الفن دوره التربوى ، ويستنكر اقامة علاقة مباشرة بين المتطلبات السياسية والابداع الفنى ، بل يعطى كلمة السياسة مفهومها الواسع العميق من عون الطبقة العاملة على بناء مستقبلها فى المدى البعيد عن طريق بناء انسان الغد ، والعمل العظيم

عندئذ ليس بالضرورة هو ذلك الذى يصور أو يمثل الشعارات الحالية للصراع ، ولكنه هو الذى يعطى الانسان اسمى درجة من الوعي بنفسه وبقدرته على تغيير الطبيعة والمجتمع ، وحتى على تغيير نفسه ذاتها .

فليست المشكلة اذن هى جعل الحاضر أو المستقبل مثاليا ، وانما هى أن نوقظ فى الانسان ضرورة التفوق على نفسه ، ولهذا فان الأثر الفنى كلما كان عظيما فانه يعبر فى لحظة تاريخية معينة عن عالم جديد فى طريقه الى الميلاد ، ويجعلنا نحس بحضور الانسان الذى يتفوق على نفسه، وبهذا يستمر تأثيره العميق فينا ، حتى ولو كانت الملابس التاريخية والاجتماعية التى يتولد فيها تختلف بصفة أساسية عن الملابس التى تحيط بنا (١) .

وقد اتخذ الصراع بين « لوكاتش » و « بريشت » منطلقات أخرى كذلك ، من أهمها تصور « لوكاتش » للديموقراطية الثورية ، اذ يعتبر أن التزام الأديب بمبادئ التقدم والديموقراطية يمثل المحور الأساسى لموقفه الواقعى ، فهو لا يولى الكاتب الذى انفصلت صلته بطبقته جذريا نفس الأهمية التى يوليها للكاتب الذى يظل على أرض اللعبة الفكرية مناضلا من أجل الديمقراطية الثورية ، ومن هنا كان اعتراض « لوكاتش » على وسائل الابداع الجديدة التى دعا لها « بريشت » ووضعها فى خدمة الأدب الاشتراكى ، وبنفس الطريقة التى كان يستعد بها « لوكاتش » سياسيا لمرحلة انتقال طويلة المدى يتضور الواقعية أيضا باعتبارها استمرارا للاتجاهات التقدمية العظمى فى القرن التاسع عشر ، وبدا من اكتشاف وسائل فنية جديدة على أساس العلاقات الاجتماعية المستحدثة - وهذا هو ما يحاوله « بريشت » فى نهاية الأمر - فهو يعنى بتحرير الأدب من عناصر التحلل التى تتسرب اليه .

وقد انتهى « بريشت » فى موقفه المتميز بالنسبة لمنهج الواقعية الى ضرورة تمثل الامكانيات الفنية الجديدة ، مستتكرا الحكم بتحريم استخدام تيار الوعى كوسيلة فنية أو رفض اسلوب « جويس » بحجة أن « تولستوى لو كتب بهذه الطريقة لكان له منهج آخر » . وكان « بريشت » يشعر دائما أن من الصعب عليه أن يدمج نظريته فى الاطار المعروف للواقعية الاشتراكية ، ويقول : « اننى اتلقى فى ذهنى تمثلا مبهما للألوان ، وانطباعات خاصة لبعض فصول العام ، أسمع ايقاعات بلا ألفاظ ، وأرى لفقات بلا معنى ، فتنمو لدى رغبة فى خلق تكوينات أشكال مجهولة ، هذه الأخيصة غير قابلة للتحديد بأى حال ، وأظن أنها على قدر كبير من السطحية لكنها موجودة ، انها الصيغة الماثلة فى أعمالى » (١) .

وكثيرا ما كان « بريشت » يسخر من تصور « لوكاتش » للواقعية ويصفه بالشكلية ، ويقول انه يذكره ببعض مشاهد أفلام « شارلى شابلن » عندما يأخذ فى اعداد حقيبة سفره فتضيق عن جميع ملابسه مما يجعله يكسها حشرا فيها ويغلقها كيفما اتفق ثم يتناول مقصا ويأخذ فى قص الزوائد الخارجة من الحقيبة .

ولا ننسى أننا هنا أمام نظريتين فى الفن تختلف احدهما جوهريا عن الأخرى بالرغم من اعترافهما بالأساس المادى الجدلى للواقعية . « فلوكاتش » لا يريد أن يستبعد عنصر التناقض من نظريته التشخيصية فى الفن بل يرمى الى التغلب عليه ويحاول طبقا لجدلية « هيجل » التوفيق بين الجوهر والمظهر ، فالسر عنده فى نجاح أى عمل عظيم يتمثل فى « اعطاء صورة عن الواقع يتوافق فيها – فى وحدة عفوية – كل تناقض بين الجوهر والمظهر ، أو بين الحالة الخاصة والقانون العام ، أو بين الوهلية والتصور ، من خلال الانطباع المباشر للعمل الفنى ، بحيث

(١) انظر : Fritz, J. Raddatz, "Georg Lukacs en testimonios documentos". Trad. Madrid, 1975, p. 74.

يشكل كل من العنصرين وحدة لا تنقسم اجزاؤها أمام عين المتلقى» (١) .

أما بريشت فهو يصل الى درجة انكار لحظة المتعة الفنية ، ولا يحاول أى توفيق بين الجوهر والظاهرة ، بل على العكس من ذلك يبرهن على اختلافهما وعدم انسجامهما ، وعلى هذا فان العمل الأدبى عنده ينبغى أن يشف - ولو هامشيا - عن اتجاهات وملامح أخرى ، وأن يقدم بذلك وثائق توضح نفس عملية التناقض فى التمثيل الفنى ، يقول فى كتابه « القانون الصغير » « ان العروض الفنية ينبغى أن تتراجع أمام ما تعرضه » .

ومن هنا يأخذ التعارض بين الاتجاهين مسداه ، فبينما يحاول « لوكاتش » أن يدعم القصة الواقعية التى تعرض العالم البرجوازي المغلق كشكل تام التكوين ، يقوم على مبدأ تجاوز التناقضات ، ولا يعترف بالشكل المفتوح ، نجد أن « بريشت » على العكس من ذلك يؤكد على المدلول الاجتماعى لا الجمالى للعمل الفنى ، والتوافق الذى يهدف اليه من خلال نظريته فى المسرح الملحمى هو نوع من التوافق مع الواقع الحى الذى يلاحظ فيه كل من المبدع والجمهور معا لا هذا التوافق الذى يتم داخل العمل الفنى نفسه .

* * *

ويقدم « فيشر » صياغة جديدة تعتمد على رؤية مختلفة لهذا الصراع ينمى بها فلسفيا اتجاه « بريشت » حتى أنه يميل الى التخلّى عن مصطلح الواقعية ، ويعتبر الاشتراكية موقفا فى النقد والأدب وليست مذهباً ولا منهجاً مرسوماً ، فهو ينكر أولاً فرض أفكار فنية بمراسيم حكومية او حزبية ، ويدعو الى تركها تتكون وتنمو من خلال الأعمال نفسها ، من خلال لعبة الحركات والمناهج الفنية الحرة وتعدد الحجج والمناقشات ، اذ ان « أرسطو » لم يسبق « هوميروس » ولا سوفوكليس ، وانما استنبط من

اثارهم نظرياتهم الجمالية ، وبقدر ما يتوفر اعظم قسط من الخصوبة والثراء فى وسائل التعبير يبرز بوضوح العنصر المشترك بينها ، فاذا عرفنا - فى رأى « فيشر » - الواقعية الاشتراكية بأنها منهج أو أسلوب قفز امامنا على الفور السؤال التالى : منهج من ؟ أو أسلوب من ؟ منهج « جوركى » ، أم « بريشت » ؟ « مايكسوفسكى » أم « الوارد » ؟ ، اذ ان اساليب ومناهج هؤلاء الكتاب تختلف فيما بينها الى حد كبير ، ولكن موقفهم الأساسى واحد . هذا الموقف الاشتراكى الجديد يأتى نتيجة لاعتناق الفنان لوجهة النظر المادية التاريخية . ثم يقترح « فيشر » اطلاق اسم « الفن الاشتراكى » بدلا من الواقعية الاشتراكية ، على أساس أن « جوركى » هو الذى تبنى هذا المصطلح الأخير . ليعارض به الواقعية النقدية ، لكن مفهوم الواقعية الاشتراكية قد تعرض لكثير من التشويه والتحريف بتطبيقه فى الفنون التشكيلية مثلا على لوحات تاريخية أكاديمية تقليدية ، وفى الأدب على قصص ومسرحيات تعتمد فى حقيقة الأمر على الدعاية ، لهذا السبب يرى « فيشر » أن مصطلح « الفن الاشتراكى » أصدق فى التعبير ، اذ يشير بوضوح الى موقف الفنان ، لا الى أسلوبه ، ويبرز الرؤية الاشتراكية لا المنهج الواقعى ، واذا كانت الواقعية النقدية والأدب والفن البرجوازيين عموما تتطلب كلها نقد الواقع الاجتماعى القائم فان الواقعية الاشتراكية أو الفن والأدب فى البلاد الاشتراكية يتطلبان التوافق الجوهرى بين الفنان أو الكاتب مع اهداف الطبقة العاملة والعالم الاشتراكى (١) .

* * *

ويذهب الفيلسوف الفرنسى الاشتراكى « روجيه جاردى » فى هذا الاتجاه الى مداه ، داعيا لواقعية جديدة منفتحة ، ومركزا على أسس فلسفية وجمالية تتوج الاتجاه الذى بدأه « بريشت » ونمّاه « فيشر » وقد اطلق عليها فى أحدث كتاباته « واقعية القرن العشرين » لأنها تعتمد على

(١) راجع كتاب فيشر « ضرورة الفن » الطبعة المشار إليها من قبل ص ١٢٨/١٣١ .

واقع محدث ، وعلى حساسية خاصة تكونت لدى الانسان فى هذا القرن العشرين من خلال تصنيفه اليومى للأدوات التكنولوجية واستخدامها وتلقيها ، مما يؤدى به الى تقييم جديد لدوره كإنسان (١) .

ومن أهم خصائص هذه الواقعية الجديدة أنها ترى تصور واقع ثابت قائم الى الأبد قد رفض نهائيا نتيجة للعلاقات التى جرت فى هذا القرن بين الانسان والعالم ، فليس الواقع هو الذى أصابه التغيير والتحول فحسب ، ولكنه الانسان الذى يعانيه كذلك ، الانسان الايجابى الذى لا يشوه بتدخله الطبيعة ، ولكنه على العكس من ذلك يصوغها ويوحى اليها باستمرار . فكل عصر ينجب واقعيته المختلفة عن غيره طبقا لما يجد فيه من أواصر بين الانسان والعالم ، وكل عصر يخلق نموذجه الجمالى الخاص . وعلى هذا فالواقعية قيمة نسبية وليست مطلقة ، انها نسبية الواقع الرائعة .

ويستشهد « جارودى » بما قاله الفنان التشكلى « ليجيه » فى محاضرة القاها فى زيورخ عام ١٩٢٠ محددا مفهوم المعادل الضرورى للواقع « ان الفن لا يمكن أن يحاكي الطبيعة ، بل هو دائما يبحث عن معادل لها ، بمعنى أنه يضع فى لوحة ما الحياة والحركة والتناسق التى تنبعث كلها من مجموع الخطوط والألوان والأشكال بغض النظر عما تمثله هذه العناصر » (١) .

ان ايقاع التاريخ السريع المتلاحق فى القرن العشرين قد أصبح من الشدة والعظمة بحيث أن الفنانين الذين تمثلوا رؤية جديدة للواقع تعتمد على تحول العالم نتيجة للتقدم العلمى والتكنولوجى والمتغيرات العميقة فى المجالات السياسية والاجتماعية كما تترأى لنا فى الحياة اليومية ، فى

(١) انظر : Garaudy, Roger, "Un realismo del siglo XX. Trad. Madrid, 1971, p. 55.

(١) انظر المصدر السابق ص ٦٤ .

وسط ليس هو الوسط الطبيعي القائم الى الأبد ، ولكنه من صنع الانسان .
هؤلاء الفنانون قد يبدو للوهلة الأولى وكأنهم متعسفون قد شقوا عصا
الطاعة على كل أشكال الواقعية ، بينما هم فى حقيقة الامر رواد واقعية
جديدة تعتبر ثمرة للرؤية الذكية التى تسمح بالنقاط الواقع الجديد
والاشتراك فى تطويره تاريخيا .

وعلى هذا فان تناسق العمل الفنى هو الذى يبرز جملة ، لا مندى
محاكاته أو قوة شبهة بالطبيعة ، وتعتبر فكرة « المعادل » المشار إليها من
أهم أفكار الفن الحديث ، إذ انها تهدف أساسا الى إعادة بناء واقع جديد
اعتمادا على معطيات ثقافية محددة كبديل للواقع القائم بالفعل « فلم يعد
الفن مجرد احساس بحرى نتلقاه ، أو صورة فوتوغرافية للطبيعة مهما
بلغت من الاتقان ، بل هو من ابداع روحنا ، وليست الطبيعة سوى ذريعة
نتوسل بها فى هذا الخلق » (١) . وهذه الواقعية المبدعة لا يمكن أن تختلط
بواقعية المحاكاة ، وعليها أن تعثر على أسلوبها الخاص الذى يتوافق مع
روح العصر ، وهى ترفض - خاصة فى الفنون التشكيلية - ما تسميه
« بالواقعية البصرية » وتحل محلها نوعا آخر من الواقعية الفنية يطلقون
عليها « واقعية التصور » وهى تعتمد أساسا على التباين والتضاد
التشكيليين .

* * *

كذلك فان من أهم خصائص هذه الواقعية المتفتحة الجديدة أنها فى
نفس الوقت الذى تعبر فيه عن تصور حديث للعالم وعلاقاته الانسانية
والتكنولوجية تحقق نمودجا للأشياء ولممارسة الانسان لها ، فلو كان هدف
المعرفة هو اكتشاف « الواقع كما هو » بدون أية اضافات غريبة فان وظيفة
الفن المحددة التى لا يمكن لها أن تقتصر على مجرد مطابقة المعرفة هى
تجاوز ذلك الى العمل ، وتركز أساسا فى تجسيم عمل الانسان من خلال

جهوده لتغيير العالم والمجتمع كما عبر عن ذلك أحسد النقاد بقوله « ان موضوع الفن هو خلق النشاط الانساني » والفنان الأصيل هو الذي يدرك قبل جمهوره متطلبات هذه الواقعية الجديدة ويسبق الى اكتشاف الأشكال الجمالية المحدثه بقدر ما ينتمى الى مجال العمل أكثر مما ينتمى الى مجال المعرفة ، وحيث أن الوعي كثيرا ما يأتى متخلفا عن الواقع فإن الفنان يعمل ويناضل اهل عصره قبل ان يدركوا حقيقة عمله ومشروعيته وطابعه الرائد .

* * *

ولعل أخطر النتائج التى تترتب على هذا الاتجاه هو توسيع مجرى الواقعية الى الحد الذى تسمح فيه للفن التجريدى وأدب اللامعقول بأن يدخل فى اطارها ، وليس هذا استنتاجا من جانبنا ، ولكن « جارودى » نفسه ينتهى الى هذه النتيجة صراحة اذ يقول ان المحدثين قد حرروا اللون ، فاللون الأحمر أو الصافى أو الأزرق أو الأخضر يعتبر من الآن « واقعا فى حد ذاته » وهذا يتيح الفرصة لمولد الفن التجريدى ، ولدينا الآن لوحات مركبة من تناسق الألوان والأشكال فحسب دون أن تمثل أو تحاكي أى شئ ، وعلى هذا فهناك منذ تلك اللحظة واقعية جديدة على هامش النسخ والمحاكاة للطبيعة ، وفى ذلك تكمن أهم الجهود فى السنوات السبعين الأخيرة . ولكى يبرهن الكاتب على واقعية هذا التجريد يفترض تجربة طريفة هى التقاط صورة فوتوغرافية لظفر امرأة ملون مع استخدام أقوى الأضواء ، ثم يفترض أنه قد عرض هذه الصورة على الشاشة بعد تكبيرها مائة مرة وقال لأحد المشاهدين : ألا ترى ؟ انها قطعة من كوكب مازال فى دور التكوين ، ثم قال لآخر : انها شكل تجريدى ، وعندئذ سوف يعبر كل منهما عن دهشته وحماسة مصدقين لما يقول دون دليل ، ولكنه لو أخبرهما فيما بعد بأن ما رأوه لم يكن سوى ظفر الاصبع الخنصر ليد زوجته اليمنى فسوف يصدمان ، ولن يطرحا على الإطلاق هذا السؤال المعروف : ماذا يمثل هذا الرسم ؟ اذ أنه قد أصبح بدون مبرر ، فالجمال

يرقد فى كل جانب : فى الأشياء والقطع المجتزاة منها . وفى الأشكال المبدعة ،
لكن ما ينبغى أن نسعى اليه انما هو تنمية حساسيتنا كى ندرك الجميل من
سواه (١) .

ويمكننا أن نتصور ما قد يترتب على ذلك أيضا من احتواء كل
الاتجاهات الطبيعية فى الأدب باسم لا نهائية الواقع . مما قد يؤدى الى
أن تفقد الواقعية أهم أسسها الجمالية الأخرى التى سنعرض لها الآن
معتمدين فى الدرجة الأولى على تحليلات زعيم الاتجاه الأول « لوكاتش » ،
حتى نتعرف على الملامح الدقيقة لمنهج الواقعية قبل أن يذوب فى غيره من
التيارات الحديثة .

من المحاكاة الى الانعكاس الموضوعى

لقد اثبتت الطريقة التى يعمل بها الخيال فى الفن لأول مرة لدى « أرسطو » عندما اكد ان الحقيقة الشعرية ارقى من الحقيقة التاريخية ، مدافعا بهذا عن الشعر امام نقد « أفلاطون » الذى كان بالرغم من فلسفته المثالية اقل تقديرا للأدب . فعندما نتصور ان الطبيعة - كما يرى « أفلاطون » - ليست الا محاكاة للمثل الجوهرية فان محاكاة الطبيعة حينئذ ستكون مجرد حلم يعكس الظلال ، أما « أرسطو » الذى اعتبر ان الطبيعة نفسها هى الواقع الحقيقى فقد رأى ان الفن انما هو تجسيم لواقع أكثر رقا ، فبينما يهتم المؤرخ بما هو خاص ، بما حدث بالفعل ، فان الشاعر يهتم بما هو عالمى وبما يمكن أن يحدث ، أما تحديد العالمى وتمييزه عن العالم الخاص والفرق بين الممكن والمحتمل فهذه هى مهمة الناقد (١) .

وينبغى ان نتذكر ان « أرسطو » فى بحثه عن بواعث الشعر أوعزها الى التعاون بين غريزتين لدى الانسان ، احدهما هى التقليد او المحاكاة ، والأخرى هى التوافق والانسجام ، فهو يتعلم عن طريق الغريزة الأولى ويتلذذ ويستمتع بفضل الثانية ، وربما كان قد بالغ قليلا فى التأكيد على أهمية الغريزة الأولى باعتبارها هى التى تقيم بين الفن والواقع علاقة حميمة لا تكاد نعثر على نظير لها فى الفلسفة الكلاسيكية .

الا ان « أرسطو » قد اعطى دفقة صحية دائمة الى التطور الجمالى عندما وضع فى مركزه محاكاة الواقع الموضوعى لا الأفكار المثالية كما فعلت الأفلاطونية المحدثه ، فى نفس الوقت الذى حرص فيه على التمييز النشاط بين هذه المحاكاة والتقليد الآلى للحياة ، ولقد كان له فضل لا يدانى

(١) راجع فن الشعر لأرسطو ، ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى . الفصل رقم ٢٥ .

لأنه أول من صاغ بوضوح التعميم المحدد الذى يحتوى عليه التصوير الشعرى الممثل للواقع ، هذا التعميم الذى رأى فيه جوهر الشعر وقيمته ، وهو عندما يقول بأن المأساة أكثر فلسفة من التاريخ - الذى لم يكن قد استقل تماما حينئذ عن فنون الأدب - فإنه يشير بذلك على وجه الدقة الى ما فى المأساة والشعر من عموم وسمو يفوق التاريخ (١) .

وإذا كان أرسطو قد رسم الحدود بين التصوير الحقيقى الجمالى للواقع - كما بينته ونمته الواقعية بعد ذلك - والتقليد الطبعى للمفردات الجزئية المحصورة فى مكان وزمان معينين فإن المركز الرئيسى الذى تشغله رتبة العالمية فى هذه العملية النظرية تنمى فيه الحدود المميزة بين التعميم العلمى والفنى ، وهذا ما تتكفل بتوضيحه فلسفة الواقعية المعاصرة كما سنرى فيما بعد .

على أنه مهما كان المدلول الدقيق لمصطلح المحاكاة الأرسطى خصباً وعميقاً فقد فهم كثيراً فى تاريخ النقد الأدبى على أنه النسخ الحرفى للطبيعة ، كما حدث فى النظرية الكلاسيكية التى اعتمدت فى وضع قواعد الوحدات المسرحية الثلاث على هذا التصور الطبعى . فنجد كثيراً من النقاد الكلاسيكيين (٢) ينادون بضرورة أن تكون مدة الحدث الحقيقى الذى يتناوله العمل المسرحى لا تتجاوز ثلاث ساعات وهى المدة الواقعية لعرض المسرحية ، ويدافعون عن وحدة المكان معتمدين على نفس التصور الطبعى من أن خشبة المسرح هى أرض الواقع نفسه ، وقد بالغ فى هذا الكاتب الفرنسى « ديدرو » مثلاً الى حد أنه عند تلخيصه لمسرحية « رب الأسرة » يزعم بأنه « لا يكاد ينتهى عرض المنظر الأول حتى يظن المشاهد أنه فى المحيط العائلى وينسى أنه فى المسرح » ، ويبالغ كاتب مسرحى اسباني معاصر

(١) انظر : Lukacs, Georg, "Prolegomenos de una estética

Marxista". Trad. Barcelona, Mexico, 1969, p. 135.

(٢) انظر : Hight, Gilbert, The Classical Tradition, Trad.

Mexico - Buenos Aires, 1954, 190.

فى هذا الاتجاه الى درجة انه يضع ساعة حائط كبيرة على خشبة المسرح تحدد بدقاتها الطبيعية التى لا يتدخل فيها أحد بداية الفصول ونهايتها ومدة الاستراحات ، وهى نفس التصورات الطبيعية التى دافع عنها كبار النقاد الكلاسيكيين مثل الدكتور « جونسون » و « ليسينج » (١) . ولا ينبغى التغاضى عما كان لهذه التقاليد من قوة اذ انها تصدر عن حقائق تبدو بديهية ، فالفن لابد له أن يكون موصولا بالواقع بالرغم مما قد يعانى به مفهوم الواقع من ضيق فى التصور أو يتطلبه من قدرة الفنان على الخلق والتحويل .

ومن هنا فان الواقعيين قد بلوروا فكرتهم عن العلاقة بين الواقع والفرن مستخدمين مصطلحا خاصا بهم هو « الانعكاس » تاركين مصطلح المحاكاة الأرسطى جانبا . على أن نفس هذا التعبير ليس جديدا ، ففكرة الانعكاس تعود فى الأدب الى أصول قديمة ، فقد وردت لدى أفلاطون استعارة المرآة التى توضع أمام الطبيعة لتمثيل فكرة انعكاس الحياة فى الأدب ولكنه رفضها عقب ذلك ، بيد أنها لم تلبث أن أصبحت من العبارات المألوفة فى النقد ابتداء من عصر « شيشرون » الرومانى خاصة وانها كانت تطبق على الكوميديا أو الملهاة التى تعتبر أول جنس ادبى . انتهىج الواقعية ، واعتبرت لهذا « مرآة للعادات » ، ثم تجاوزت الكلمة النطاق الوصفى وأصبحت لدى نقاد العصور الوسطى وسيلة للسخرية . وقد استخدم « شكسبير » استعارة المرآة والانعكاس فى مسرحه ، فى « هاملت » على وجه الخصوص ، وكان يوجه بذلك فى الفصل الثانى نقدا ضمنيًا لطريقة الممثلين فى الأداء ويحثهم على واقعية التمثيل ، بل الى واقعية الفن الذى يجب أن يكون — على حد تعبيره — « انعكاسا للحياة لا تحريفا لها » .

ويقول « أوسكار وايلد » أن مقاومة القرن التاسع عشر للواقعية مبغضتها حنقه الشديد من تأمل ملامحه في المرأة ، كما كان « جيمس جويس » يعتبر الفن الأيرلندى « مرآة ذليلة مشروخة » ، وكان « ستندال » يقول أن القصة تعتبر مرآة متحركة على طول الطريق ، ويتخذ ذلك شعار الواقعية . وقد اقترنت استعارة الانعكاس في النقد الحديث باستعارة مصطلحات التصوير أيضا ، وكما تعددت الوجوه طبقا لتعدد المرايا وزوايا الرؤية كذلك تعددت الصور تبعا لاختلاف المصور عن الرسام ، وعلى هذا فإن الفنان يمكن أن يعكس السماء أو الأرض تبعا لزاوية رصده من ناحية وللزاوية التي يقف فيها القارئ بدوره من ناحية أخرى (١) .

ومن الملاحظ أن معظم مؤرخي الأدب ممن يصطنعون المنهج الواقعي كثيرا ما يغفلون الخصائص الجمالية للعمل الأدبي ، إذ أنهم عندما يتبعون بتبسيط شديد وصبر ناقد ما يسمونه بمحتوى العمل الأدبي أو مضمونه لا ينتبهون عادة لأكثر خواصه أهمية ، وهي الطريقة التي يتناول بها الأديب مادته ، ومن هنا يأتي تميز الكتاب الواقعيين عليهم عندما يعلنون عن نيتهم في نقل الحياة ، إذ يفوقون حينئذ النقاد الذين ينتظرون من كل عمل فني أن يكون نقلا حرفيا عن الحياة ، فإذا كان « ستندال » يتخذ شعاره السابق فإنه في موقف يسمح له بأن يحققه ، أما عندما يعلن « تين » في تعريفه للقصة - مرددا تصور « ستندال » - أنها « نوع من المرأة المتقلبة التي يمكن حملها إلى كل مكان ، والتي تصلح لأن تعكس جميع مظاهر الطبيعة والحياة » فإنه يبالغ في التعميم إلى حد يضعه في مأزق حرج عندما يكتشف أن تاريخ القصة لا يسعفه دائما في تطبيق هذا التصور النظري ، خاصة فيما أطلق عليه « قصص النظام الفرنسي القديم في القرن الثامن عشر » (٢) . بينما يكاد يستقيم له التعميم على المستوى النظري

(١) انظر كتاب « هاري ليفين » عن الواقعية للفرنسية - ص ٣١ من الطبعة المشار إليها .

(٢) نفس المصدر - ص ٣٠ .

عندما يشرح فكرته عن الخواص الجوهرية فى الحياة وانعكاسها فى الفن بشكل يؤكد التوافق بين الفن والطبيعة ، لأن هذه الخواص تحمل معها الى العمل الفنى قيمتها التى لها فى الطبيعة ، وطبقا لما تتضمنه من قيمة - عظمت أو صغرت - تنقلها الى العمل الفنى ، اذ أن هذه الخواص عندما تعبر عقل الكاتب أو الفنان كى تنتقل من العالم الواقعى الى العالم المثالى لا تفقد شيئا من قيمتها وطبيعتها ، فنجدها بعد رحلتها هذه كما كانت من قبل ، تظل على قدرها من العظمة أو الضالة ، من شدة المقارنة أو ضعفها ، عمق التأثير أو تفاهته . ثم يخلص « تين » من ذلك الى نتيجة لانظن أنه من السهل التسليم بها لما فيها من تعميم فضفاض اذ يقول : « والآن نستطيع أن ندرك لماذا نجد أن سلم القيم فى الأعمال الفنية يكرر سلم القيم الطبيعى ، فعلى قمة الطبيعة نجد القوى العظمى التى تسود ما عداها ، وعلى قمة الفن نجد الأعمال الكبرى التى تسمو على ما سواها ، ولكلنا القمتين نفس المستوى ، فقوى الطبيعة العظمى تعبر عن نفسها فى الأعمال الفنية الكبرى » (١) .

على أن الحقيقة فى الفن والحقيقة فى الطبيعة لا يمكن أن يكونا شيئا واحدا ، فليس النسخ الدقيق عملا فنيا ، وقد كان « جوته » يسخر من الاسطورة القديمة عن الرسام « زيفكسيس » الذى صور الكرز تصويرا مماثلا تماما للكرز الحقيقى حتى حطت عليه العصافير تنقر حباته ، ويربطها بأسطورة أخرى شبيهة عن القرد الذى كان يقرض الخنافس من كتاب صور توضيحية للعلوم الطبيعية (٢) ، اذ أن أقصى ما تستطيعه أفضل محاكاة للطبيعة هو أن تجعل من الشيء اثنين ، فنحن اذا ما رأينا على لوحة صورة دقيقة تمام الدقة لكلب صغير فقد صار لدينا كلبان بدل الواحد ، ان المحاكاة البسيطة تجربنا الى دائرة الوجود الفردى المغلق

(١) انظر كتاب « تين » المشار اليه من قبل عن طبيعة الفن . ص ١٥١ .

(٢) راجع : « الجمال فى تفسيره الماركسى » لعبد من الفلاسفة السوفيات - ترجمة

يوسف الحلاق ، دمشق ١٩٦٨ . ص ٩٢ .

لدرجة كبيرة ، فنحن نعجب لهذه المقدرة ونشعر - دون ريب - ببعض
الثقة ، ولكن هذا العمل لا يرضينا بشكل حقيقى اذ تنقصه الحقيقة الفنية
التي هي سمة الجمال ، وما المحاكاة البسيطة للطبيعة سوى مدخل الى
الفن لا اكثر .

وهكذا يرفض « جوته » النسخ الحرفى مثلما يرفض التصرف
الاعتباطى مع الطبيعة ، والطريقة الفنية الاكمل (الأسلوب كما يسميها)
هي الطريقة التي تستند الى أسس ثابتة وعميقة من المعرفة ، الى جوهر
الأشياء ذاته الذي نستطيع ان نتعرف عليه في صورة مرئية ولموسة ،
وتأتى قوة التعبير الحقيقية في الفن من ان الفنان حين يصور شخصا
رئيسيا يخضع لهذا التصوير كل ما عداه ، فانتباه الناظر يتسمر على
ما هو أساسى ، وينشأ من خلال ذلك انطباعه عن الكل (١) .

* * *

وليس انعكاس الحياة في الأدب عندئذ أمرا هينا ولا ميسورا ، ومن
هنا تاتى صعوبة الواقعية ، وقد كان الكاتب الفرنسى « جيرارد دى نرفال »
يتساءل : هل بوسع القصة في حقيقة الأمر ان تصور التركيبات الغريبة
للحياة ؟ ، بينما كان يقارن الأدب الخيالى بنوادير التحقيقات الصحفية
ويقول اننا نخترع الانسان لأننا نعجز عن ملاحظته (٢) .

وقد فضل الأدباء السابقون الابتكار على الملاحظة ، بينما يزعم
كتاب القصة المحدثون بما لديهم من ملكة الملاحظة الدقيقة ، مع انه في كثير
من الأحيان نجد « بلزاك » نفسه ذا طابع خيالى ، وقد كانت هذه المفارقة

(١) لاحظ تأثر العقاد للواضح بمفهوم جوته للفن هذا في نقده لشوقي في الديوان ، وبالرغم
من اقتصراره في الحديث عن التشبيه الا انه يكاد يستخدم كلمات جوته نفسها .

(٢) انظر : De Nerval, La Bohème Galante, Paris, 1926,

p. 124.

نقلا عن كتاب « هارى ليفين » المشار اليه من قبل عن الواقعية الفرنسية .

هى التى يصر عليها « بول فاليرى » فى حديثه عن « ستندال » عندما يؤكد أنه من غير الطبيعى لطلاقا بالنسبة للكاتب أن يقول الحقيقة الواقعة ، اذ سرعان ما يقع الذهن فريسة للعادات الكيخوتية ، فيجمل الأشياء ويجعلها مثالية ويخلق المنظورات الزائفة والتصورات الهندسية الخاطئة التى قارمها كثير من الفلاسفة (١) .

ولم تكن نظرية المعرفة عند « تين » نفسه الا محاولة لتقويم هذه النزعة ، ومن هنا ريادته للواقعية ، اذ يقول فى بحثه عن الذكاء « هناك عمليتان أساسيتان تستخدمهما الطبيعة لتولد فينا تلك الحالة التى نسميها بالمعرفة : الأولى عبارة عن خلق الأخيلة : والثانية تصحيحها (٢) » . وهذا مجرد مبدأ سيكولوجى معترف به الآن ، ولكنه يدلنا على أن الخيال يستطيع أن يعطى للصراعات الداخلية طابعا موضوعيا . فالأدب لا يرى الحياة بطريقة ثابتة ولا شاملة ، وانما بطريقة انعكاسية ومجزأة من خلال عملية الية هى انحسار الخيال . ويمكننا أن نعتبر أن الواقع هو كمية مجهولة نرمز لها بحرف « س » مثلا ، وأن القصة تعتمد على رصد موروث من التقاليد الأدبية ، وعندما ندرك أن بعض الأشياء انما هى خيالات فانها تصبح بعملية تعتمد على هذه الكمية المجهولة . هذا التصحيح هو الذى يؤدى الى الواقعية . وعلى هذا فالتعريف الذى صدمنا عن الواقعية باعتبارها « انكار المثال » يمكن أن يكون ايجابيا لو فهمنا المثال على أنه الأفكار الثابتة التى تخضع عقول الناس ، ولأنه كما يقول « اليوت » لا يستطيع الجنس البشرى أن يطبق كثيرا من الواقع (٣) ، فان الواقعيين كثيرا ما اهتموا بالتشاؤم ، وبأنهم يرون الحياة من خلال منظار أسود ، اذ يبرزون الجانب الحيوانى ويففلون المثل الجميلة . وقد كان ردهم دائما

Paul Valéry, Variété, 1930, II, p. 113.

(١) أنظر :

(٢) أنظر : نقلا عن « الواقعية الفرنسية » ، Taine, De l'intelligence, II. 6.

(٣) أنظر : Eliot, T.S., Four Quartets. New York, 1943, p. 14.

على ذلك هو أن طبيعة العالم الذى يعيشون فيه تغلب عليها القسوة والعنف ،
 وأنه ليس ذنب المرأة أن تعكس القبح .

* * *

والآن ما هى فلسفة الانعكاس الواقعية ، أن كل تصور للعالم
 الخارجى ليس الا انعكاسا فى الوعى الانسانى لهذا العالم الذى يوجد
 مستقلا عنه ، هذه الحقيقة الأساسية فى العلاقة بين الوعى والكائن
 تنطبق كذلك بطبيعة الأمر على الانعكاس الفنى للواقع .

ويرى « لوكاتش » نتيجة لذلك أن نظرية الانعكاس تمثل المبدأ
 المشترك لكل صيغ السيطرة النظرية والعملية على الواقع من خلال الوعى
 الانسانى ، وهى بالتالى أساس الانعكاس الفنى للواقع ، ويصبح هدف
 البحوث التفصيلية بعد ذلك تحديد الخواص النوعية للانعكاس الفنى داخل
 نظرية الانعكاس العامة . كما يلاحظ أن الأصل الدقيق المتعمق لنظرية
 الانعكاس لا يتوفر بجميع أبعاده الا من خلال المادية الجدلية ، أما بالنسبة
 للضمير البرجوازى فلا يتصور منه ادراك دقيق لنظرية الموضوعية التى
 تقضى بانعكاس الواقع فى الوعى مع استقلاله عنه ، على أنه يحدث أحيانا
 من الوجهة العملية أن كثيرا من الفنون والعلوم البرجوازية تعكس الواقع
 بدقة أو تتقدم خطوات طيبة فى نطاق العرض الصائب للقضية والتصوير
 الدقيق لحلها ، بيد أنه بالرغم من ذلك لا يوشك الموضوع أن يرقى الى
 المستوى الخاص بالمعرفة النظرية حتى نجد المفكرين قد اصطدموا بالمادية
 الآلية أو غرقوا فى المثالية الفلسفية ، وقد نقد « لينين » بوضوح تام
 خصائص هذا الحاجز الذى يصطدم به التفكير البرجوازى فى كلا
 الاتجاهين ، فهو يقول بمناسبة المادية الآلية أن عيبها الرئيسى هو فى عجزها
 عن التطبيق الجدلى لنظرية الصور على مسار المعرفة وتطورها ، ثم يصف
 المثالية الفلسفية بأنها من وجهة نظر المادية الجدلية تفرق فى التضخيم
 الجزئى المبالغ فيه لبعض المعالم الصغيرة أو الجوانب المحدودة فتقع بذلك

فى التصلب والشخصية وعدم التوازن ، هذا القصور المزدوج فى نظرية المعرفة البرجوازية طبقا لتحليل « لوكاتش » يعلن عن نفسه فى كل المجالات ، ويتضح بالنسبة لجميع صور الانعكاس فى الوعي الانسانى (١) .

* * *

وينطلق الانعكاس الفنى للواقع من نفس التناقضات التى تتسم بها جميع صيغ الانعكاس ، الا ان خاصيته المميزة تتمثل فى انه يبحث عن حلوله بطريقة تختلف عن المنهج العلمى ، ويمكن ان نرى هذه الخاصية النوعية بدقة اذا انطلقنا ذهنيا من الهدف المحقق لنصور من هناك مقدمات نجاحه ، هذا الهدف الذى يتمثل فى كل فن عظيم يتيح لنا صورة من الواقع تنحل فيها مشكلة التعارض بين الظاهر والجوهر ، بين الحالة الخاصة والقانون العام ، بين المدركات المباشرة والتصور ، حلا يعطينا انطبعا فوريا بان العمل الفنى قد التقت فيه هذه المتناقضات فى وحدة عفوية تتكون لدى المتلقى بشكل لا تنقسم عناصره ، فيبدو العام كشيء يتمثل فيما هو خاص وفردى ، ويظهر الجوهر للنظر ويصبح قابلا للدراك فى الظاهر ، ويكشف القانون عن نفسه كسبب أساسى خاص بالحالة المحددة المعروضة ، وقد عبر « انجلز » بوضوح عن طبيعة هذا التصور للواقع الفنى بمناسبة تحديده لخصائص الشخصيات فى القصة قائلا : ان كل شخصية نموذج ، ولكنها فى نفس الوقت فرد محدد خاص يمكن ان يشار اليه باسم الاشارة « هذا » كما يقول « هيجل » وهكذا ينبغي ان يكون (٢) .

ومن هنا فان كل عمل فنى ينبغي أن يكون وحدة متلاحمة مستديرة كاملة ، بالاضافة الى أن حركته وبناءه لابد ان يكونا بديهيين مباشرة ، وتظهر ضرورة هذه البداهة المباشرة بشكل اوضح فى الأدب ، اذ ان الارتباطات الحقيقية العميقة فى القصة أو المسرحية مثلا لا يمكن اكتشافها

(١) انظر : Lukacs, Georg. Problemas del realismo, p. 11.

(٢) انظر نفس المصدر ص ٢٠ .

الا فى النهاية ، ومع ذلك فان بناءهما يصبح مخطئا تماما ويفقد كل تأثيره لو لم يكن الطريق الذى يقود الى هذا الهدف الأخير متضمنا فى جميع مراحلها بداهة مباشرة ، وهكذا فان الحدود الجوهرية للعالم المعروض فى العمل الأدبى تكشف عن نفسها بالتوالى والتدرج الفنيين ، وكل ما هناك هو أن هذا التدرج يجب أن يتحقق ضمن وحدة لا تنقسم عراها بين الظاهرة والجوهر الموجود منذ البداية وينبغى لهذه الوحدة أن تكون أشد بداهة وأعمق ربطا بين كلا العنصرين كلما أخذت معالمها تتحدد وتتضح للناظر شيئا فشيئا حتى تتجسد فى نهاية الأمر .

* * *

وليبرز أماننا سؤال هام هو : هل يؤدي الانعكاس الى تكرار الصورة ؟ وللإجابة على هذا السؤال ينبغى أن نتذكر أن كل عمل فنى هام يخلق عالما خاصا به ، يتمثل فى الشخصيات والمواقف وتطور الأحداث ، ولكل هذه العناصر نوعية خاصة لا تشترك فيها مع أى عمل فنى آخر ، كما أنها تختلف أساسا عن الواقع اليومى ، وكلما كان الفنان عظيما نفذت مقدرته التصويرية بأصالة فى كافة عناصر العمل الفنى وأظهر بايجاز معجز التفاصيل المميزة للعالم الخاص بعمله الفنى . كان « بلزاك » يقول عن مجموعته « الكوميديا البشرية » أن عملى له جغرافيته وله أنسابه وعائلاته ، له أمكنته وأشياؤه ، له أشخاصه وأحداثه ، بنفس الطريقة التى يمتلك بها علم أشرافه ونبلائه وبرجوازييه وصناعه وفلاحيه ورجال السياسة والجيش فيه ، وبكلمة واحدة . له عالمه (١) . لكن ألا يبطل مثل هذا التحديد لخاصية العمل الفنى طبيعته كانعكاس للواقع ؟ لا بطبيعة الحال ، بل على العكس من ذلك فهو يبرز بصفاء خصوصية الانعكاس الفنى الواقع ، فالوحدة الظاهرة للعمل الفنى لا تتعارض مع عدم قابليته للمقارنة بالواقع على أساس نظرية الانعكاس الفنى له ، إذ أن عدم قابليته لهذه

(١) المصدر نفسه ص ٥٧٠ .

المقارنة ليس الا فى الظاهر فحسب ، حتى ولو كان ظاهرا ضروريا خاصا بجوهر الفن .

ان تأثير الفن ، وامتصاصه الكامل للمشاهد والأحداث ، واندماجه التام فى العناصر المميزة لعالمه الخاص ، كل هذا يعتمد أساسا على حقيقة هامة : وهى أن العمل الفنى يتيح لنا انعكاسا للواقع أكثر أمانة فى جوهره واكتمالا فى طبيعته ، وحيوية فى تفاصيله مما يتوفر للمشاهد عادة بصفة عامة ، بمعنى أنه يحمله - مرتكزا على تجاربه الخاصة وجمعه وتجريده للوقائع السابقة - يحمله الى أبعد من هذه التجارب فى اتجاه رؤية أكثر تحديدا لنفس هذا الواقع .

فاذا بدا العمل الفنى وكأنه ليس انعكاسا للواقع الموضوعى فان هذا لا يكون الا فى الظاهر فحسب ، لأن الانسان لا يقارن بوعى بين التجربة الخاصة المنعزلة وبعض الملامح الجزئية للعمل الفنى ، ولكنه كمشاهد يستسلم للأثر الشامل للعمل الفنى وهو يصب فيه تجربته الخاصة . وعلى هذا تظل المقارنة بين هاتين الصيغتين لانعكاس الواقع لا شعورية ، وبينما يترك المشاهد نفسه منساقا وراء العمل الفنى تأخذ تجربته الخاصة فى الاتساع والعمق بفضل التصوير التشكيلى الذى يقدمه العمل الفنى له .

* * *

واذا تتبعنا بسدقة طبيعة التناول العقلى للواقع والشروط اللازمة لاحتاله الى عمل فنى وجدنا أن مهمة الفن هى اقرار شيء محدد ليكون أمرا بديهيا قابلا للدراك المباشر ، واكتشاف خصائصه التى تجعله كذلك واعلانها ، ففى الواقع الحى نجد أن كل ظاهرة شديدة الارتباط بما لا حصر له من الظواهر الأخرى المعاصرة لها والسابقة عليها ، والعمل الفنى - باعتبار محتواه - لا يعطى الا جزءا أصغر أو أكبر من هذا الواقع ، ورسالة التصوير الفنى هى تقديم ذلك الجزء بحيث لا يبدو منتزعا من كل

شامل يحتاج لفهمه ومباشرة فعاليتها الارتباط بما يحيط به من زمان ومكان ، بل على العكس من ذلك يكتسب خاصيته ككل كامل لا يحتاج الى أية اضافة من خارجه .

واذا كان تحديد ظاهرة ما يتوقف ابتداء على الارتباط الشامل بين اجزائها فاننا نجد ان أى جزء أو حدث أو فرد - أو حتى لحظة فى حياة شخص ما - فى العمل الفنى ينبغى ان تمثل هذا الارتباط بما هو محدد ، بمعنى انه يجب ان تتمثل فيه وحدة جميع مكوناته الجوهرية ، وهى مكونات محسنة .

ونتيجة لذلك فان هذه المحددات ينبغى اولا ان تكون تامة فى العمل الفنى ، وثانيا يجب ان تبدو فى اوضح صورها واصفاها واشدها نموذجية، وثالثا ينبغى ان تكون العلاقة النسبية لهذه التحديدات متطابقة مع الجزئية الموضوعية التى تجيء فى العمل الفنى ، ومع ذلك - وهذه هى المسألة الرابعة - فان تلك التحديدات التى راينا انها تتمثل فى اصفى اشكالها واعمقها واشدها تجريدا عن أية حالة خاصة للحياة لا يمكن ان تشكل اعتراضا مجردا على العالم المباشر المحسوس للظواهر ، بل يجب على العكس من ذلك ان تبدو كخواص محسنة ومباشرة ومحسوسة لمختلف الأشخاص والمواقف . هذا الاجراء الفنى الذى ينطبق على الانعكاس العقلى للواقع بفضل عوامل التجريد قد يبدو كما لو كان يحمل فى طياته عبئا على الحالة الخاصة بما يضاف عليها من ملامح نموذجية وصلت مداها فى الكم والكيف ، ولكن نتيجته الضرورية انما هى زيادة تحديد الحالة الخاصة . ومهما بدا ذلك للوهلة الاولى تناقضا فان من الثابت فى عملية التصوير الفنى فى الأنسب ان طريق التعميم هو الذى يؤدى الى زيادة التحديد بالمقارنة مع الحياة (١) .

* * *

(١) راجع : مشكلات الواقعية ، المشار اليه من قبل . ص ٣٣ .

ولندع جانبا هذا التناول الفلسفى لقانون الانعكاس لنقترب اكثر من نتائج الملموسة فى مجال الممارسة الفنية ، خاصة فيما يتصل بقضية جوهرية فى منهج الابداع الواقعى وهى كيفية اختيار التفاصيل وضرورة ان تكون هذه التفاصيل ذات وظيفة فنية فى عملية الانعكاس بغض النظر عما اذا كانت قد وقعت بالفعل أم لا ، لأن التفصيل فى العمل الفنى يصبح انعكاسا دقيقا للحياة كلما كان عنصرا ضروريا فى التمثيل الصحيح للعملية الشاملة فى الواقع الموضوعى ، ويستوى بعد ذلك أن يكون الفنان قد لاحظته فى الحياة أو خلقه بخياله الفنى مستعينا بما اكتسبه من تجارب حيوية ، وكثير من التفصيلات التى تطابق الحياة حرفيا قد تبدو فى العمل الفنى صدفة متعسفة شخصية وذلك لأنها تفقد صفتها اللازمة كعنصر ضرورى للمجموع الشامل ومن هنا يصبح اختيارها تعسفا شخصيا .

وعلى هذا فمن الممكن أن يقوم عمل ما على مجموعة من الصور الفوتوغرافية الحقيقية المنتزعة من العالم الخارجى ، ومع ذلك لا يتعدى أن يكون انعكاسا زائفا للواقع ، لأن وصل آلاف الأشياء بالصدفة لا يمكن اطلاقا أن تتمخض عنه ضرورة ما ، ولابد من وضع الصدفة فى ارتباط دقيق بالضرورة، وهذا يعنى أن التفاصيل يجب اختيارها وتصويرها على اساس ارتباطها الفعال بالمجموع ، كى تؤدي وظيفتها فى الانعكاس الموضوعى للواقع ، أما عزلها عن السياق المترابط للمجموع ، واختيارها من وجهة نظر التطابق الحرفى الفوتوغرافى مع تفاصيل الحياة فان فيه اغفالا لمشكلة الفن العميقة وهى الضرورة الموضوعية .

وعلى هذا فان العمق والاتساع ضروريان كى تنفى عن الصدفة فى الأشخاص والأحداث طابعها التعسفى ، ولكى نجعل من الصدفة ضرورة لابد من اثراء العلاقات وخلق المجال الكافى لها حتى تستطيع أن تلعب دورها الموفق فى العمل الأدبى ولا تصبح مجرد صدفة بحتة لا معنى لها .

وقد يظن بعض الكتاب أنه فى اللحظة التى يشرح فيها اسباب

الصدفة المباشرة - طبقا لقوانينها الخاصة - لا تصبح صدفة ، ولكن هذا التبرير لا يرقى الى المستوى الفنى وان كان واقعيا بشكل ما ، ولنتصور فى أى موقف مأساوى تدخل فعل يعتمد على الصدفة البحتة مهما كانت أسبابه معقولة فلن نجد له سوى تأثيرات فجأة ، اذ يفتقد الارتباطات التى تعطى له طابع الضرورة ، مهما تذرع بأشد نزعات الولع بالوصف الحرفى تطرفا ، فلا يمكن أن نقبل مثلا أن يصاب « أخيل » وتكسر ساقه وهو يطارد « هيكتور » ، وذلك لأن هناك ضرورة ملتحمة بخط التطور الكامل للحدث هى التى تكفل ضمان الضرورة الفنية ، وإى موقف يمكن أن يكون مشحونا بما لا حصر له من الاحتمالات ، والفنان الحق هو وحده الذى يستطيع أن يختار بعضها ويرفض بعضها الآخر مع أنها جميعا تعتمد على الصدفة ، ولكنه يعرف كيف ينتقى منها ما يخدم الأثر الفنى الذى لا بد من تعبئة جميع عناصر العمل الأدبى لتحقيقه طبقا للضرورة الموضوعية (١) .

* * *

ومن هنا نرى أن الوجه الثانى للانعكاس هو الموضوعية ، مما يقتضى ضرورة التعرض التاريخى والفلسفى لها باعتبارها من أهم مبادئ الواقعية ، على أنها بدورها مرتبطة بقضايا النموذج والمنظور الاجتماعى للأدب مما سنعرض له فيما بعد . وتعنى الموضوعية فقدان الثقة فى النزعة الشخصية والحد من التمجيد الرومانتيكى للذات ، الا أنها قد تؤدى فى بعض الأحيان الى التهوين من شأن الغنائية فى الأدب ورفض المزاج الشخصى للأديب .

وقد حاولت البرناسية شيئا من هذا القبيل فى الشعر ، أما فى القصة فإن الموضوعية هى الشرط الأساسى الفنى فى النظرية الواقعية ، وهو شرط قد يبالغون فيه أحيانا الى درجة الدعوة الى اللاشخصية وغيبة

المؤلف عن العمل الذى أبدعه ، أو على الأقل عدم تدخله فى مجرى الحوادث
بأى شكل من الأشكال .

ولما كان « بلزاك » هو الرائد الأول فى مجال الابداع الواقعى فقد
كان على وعى بضرورة هذه الموضوعية ، وإن كان فهمه لها يختلف عن
التحليل الفلسفى الذى اشرنا اليه الآن ، فهو يرى أن الكاتب « يعتقد
اعتقاداً جازماً بأن التفاصيل وحدها ستؤلف ابتداء من الآن قيمة أعمال
أدبية تدعى اصطلاحاً روايات » (١) ، وهذه التفاصيل تؤخذ من الحقيقة
المعاصرة ، لا من التاريخ ولا من الخيال اللذين ليسا سوى اطار للعمل
الأدبى ، إنها غريبة عن الكاتب ، يقدمها له العالم الخارجى مبعثرة فى
الزمان والمكان ، ولا يعمل الروائى عملاً شخصياً إلا بتنظيمها واعدادها
حسب التصميم الأدبى ، ويجمعها ويكتفها حول حادثة خاصة أو من خلال
شخص معين إذا اكتشف ما يبرر وجودها فى الرواية ، والتوفيق فى
ترتيب التفاصيل هو الذى يؤدى عنده الى « الدراما الكاملة » التى ينبغى
أن تكون القوام الأساسى للرواية الحقيقية .

على أن جوهر الواقعية عند « بلزاك » يتمثل فى أنه يعرض الوجود
الاجتماعى على وجه التحديد فى قلب التناقضات التى تعلن عن نفسها
فى كل الطبقات بين الوجود والضمير الاجتماعى . لهذا فإن معه كل الحق
عندما يقول فى قصته « الفلاحون » « قل لى ماذا تملك وأنا أقول لك
كيف تفكر » . هذه الموضوعية العميقة على مستوى الابداع هى التى
تحدد طريقة « بلزاك » فى اختيار أدق التفاصيل ، وهو قبل كل شيء
يتجاوز دائماً الاتجاه الطبيعى الفقير الذى يعرض الواقع كأنه آلة تصوير ،
وفى الأمور الجوهرية نراه صادقاً دائماً من الوجهة الموضوعية ، فهو لا
يجعل أشخاصه أبداً يقولون أو يشعرون أو يفعلون شيئاً لا يمكن استنباطه

(١) انظر « المذهب الأدبى للكبرى » تأليف « فان تيجم » وترجمة فريد أنطونيوس
بيروت ١٩٦٨ . ص ٢٢٧ .

من وضعهم الاجتماعى أو لا يتوافق معه فى حدوده المجردة أو الفردية ، ولكنه كى يعرض هذا الفكر وذلك الشعور فهو ليس على استعداد بأية حال لأن يكيفه كى يتطابق مع امكانية التعبير المتوسط لدى أشخاص ينتمون الى طبقة معينة • وهو يفعل ذلك بالذات لأنه يأخذ فى اعتباره أولا المضمون الموضوعى ، وحتى يعبر عنه بدقة وعمق مركزين - من وجهة النظر الاجتماعية - نجده يبحث - ويعثر دائما - على اوضح التعبيرات واشدها حدة وتطرفا •

وبهذا فان الفنان القدير يقوم فى تعبيره الموضوعى عن الشخصيات وحقيقة مواقفها بما ليس فى وسعها ان تفعله عادة : مؤديا وظيفة الشاعر التى يحددها « جوته » بقوله •
وعندما يخرس الانسان فى بلائه •

يمنحنى الله قدرة التعبير عن شقائه (١) •

وبعد « بلزاك » بلغ « فلوبير » درجة التطرف - النظرى على الأقل - فى بيان ضرورة هذه النزعة الموضوعية الكاملة ، كتب الى «جورج صاند» مثلا يقول « ان الفنان ليس له الحق فى ان يعبر عن رأيه تجاه أى شيء • • اعتقد ان الفن العظيم لا يبد وأن يكون علميا غير شخصى ، اننى لا أريد حبا ولا بغضا ولا رحمة ولا غيظا ، ألم يأن الأوان بعد كى يدخل العدل فى الفن ؟ ان عدم التحيز فى الوصف لا بد ان يصل الى مرتبة القانون الجليل (٢) •

وقد تعددت الدراسات عن الموضوعية فى الأدب الألمانى وارتبطت بدراسة الملحمة ، وطالما تحدث « شوبنهاور » عن شعراء الصف الأول الموضوعيين مثل « شيكسبير » و « جوته » ، وشعراء الصف الثانى - فى

(١) انظر : Lukacs, Ensayos sobre el realismo, p. 60.

(٢) راجع « ضرورة الفن » ، تأليف « أرنست نيشر » ، الطبعة المشار اليها من قبل ص ٩٢ •

رايه - مثل « بيرون » الذين لا يتحدثون الا عن انفسهم على لسان شخصياتهم . وقد عرض « هيجل » لنظرية الموضوعية هذه فى الملحة وفى الفن الكلاسيكى بافاضة بالغه (١) .

وفى انجلترا استخدم « كولردج » كثيرا مصطلح « الموضوع - الشخصى » وميز « هازلت » بين الشعراء الموضوعيين أمثال « شكسبير » و « سكوت » والشخصيين مثل « بيرون » و ورد زورث « الا أن مهمة الأدب الفرنسى - كما رأينا - تمثلت فى تحويل هذا التيار الموضوعى الى ميدان القصة وربطة بنظرية الانعكاس التى بدأت بعبارة « ستندال » الشهيرة فى مقدمة « الأحمر والأسود » التى شبهت « القصة بالمرأة المسطرة على الشارع لتعكس حتى ما فيه من طين . اذ ليس ذنب المرأة أن يمر أمامها اشخاص يثيرون الاشتمزاز فهى لا تدافع عن أحد » .

وقد اعتبر « هنرى جيمس » أن الدعوة الى الموضوعية واستبعاد أى تدخل من جانب المؤلف هى الحد الفاصل بين القصة القديمة والحديثة، وعلى هذا انتقد أحد الكتاب لأنه « يستلذ متعة الانتحار الفنى عندما يذكر القارئ بأن قصته ليست فى نهاية الأمر سوى حكاية متخيلة » ونعى عليه أنه يصرح بأن الأحداث التى يرويها لم تقع بالفعل ، وأن بوسع القارئ أن يعطى لها أى مسار يروق له . واعتبر أن مثل هذه الخيانة لمهنة الكاتب تعد جريمة لا تغتفر .

غير أن هذه النزعة القاطعة تعتبر تطرفا حرفيا فى تطبيق فكرة الموضوعية و . فلو بير « نفسه اعترف فيما بعد باستحالة استبعاد كل اثر شخصى للكاتب من القصة ودمج هذه المحاولات المتطرفة بالزيف لأن أية

(١) انظر : Wellek, Conceptos de critica literaria, Ed. cit., p. 186.

رؤية لا بد لها من شخص يحققها - ولو بشروط - وهذا الشخص هو المؤلف .

* * *

ويرى بعض النقاد الغربيين (١) خاصة أننا لو اعتبرنا الموضوعية التي تقتضى غيبة المؤلف شرطا أساسيا للواقعية لأدى هذا الى استبعاد كثير من المؤلفين من مجال الواقعية ، كما أن عناصر السخرية وظهور الأنيب بشفافية وقطع حبس الوهم الفني ، ربما يؤدي كل ذلك الى تأكيد الانطباع الواقعي أكثر مما يعوقه ، هذا بالإضافة الى أن تاريخ الأدب قد أثبت لنا أن الاسراف في دعوى الموضوعية في القصة ومحاولة تقريبها من الدراما عن طريق قصص الحوار الخالص - مثل قصة الكاتب الاسباني « بيريث جالدوس » المسماة « واقع » التي كتبها عام ١٨٩٠ - لا تؤدي الى زيادة نسبة الواقعية باعتبارها تمثيل الواقع الاجتماعي ، بل أن ما كانت تهدف الى تصويره من رصد تيار الوعي ونقل الدراما الى روح القصة قد انتهى الى مجرد انعكاس واقعي خارجي ، لأن تيار الوعي يعتبر بالأحرى تحولا داخليا الى فن شخصي رمزي يقف على طرف النقيض مع الواقعية بمفهومها التقليدي .

* * *

والآن ما هي علاقة الظاهر بالجوهر في المنهج الواقعي ؟
لا بد لكل كاتب واقعي كبير ، كي يصل الى قوانين الواقع الموضوعية ويدرك أعماق ارتباطاتها وأخفاها وأقربها مع أنها ليست من معطيات الواقع الاجتماعي المباشرة ، لا بد له من أن يعمل بمادة المعيشة وبوسائل التجريد في نفس الوقت ، وكلما بعثت هذه الارتباطات عن السطح المباشر ، وفتحت القوانين طريقها بشكل متشابك وغير مضطرب ، وعلى هيئة نزعة بحثية : كلما تمثل أمام الكاتب الواقعي عمل ضخم ومزيج فنيا وفكريا وهو : أولا الاكتشاف العقلي والتصوير الفني

(١) نفس المصدر - ص ١٨٨ .

لهذه الارتباطات • ثم تكون الخطوة التالية التى تعقب ذلك على الفور هى التغطية الفنية لها بشكل مجسم يسمح عنها مسح التجريد • ومن خلال هذا العمل المزدوج تنشأ فزعة مباشرة جديدة تتمثل فى التصوير المتأنى لسطح بارز من الحياة يشف بوضوح فى كل لحظة عن الجوهر ، وهذا ما لا نجده فى الحياة الواقعية نفسها ، فيبدو كما لو كان عرضا كاملا للحياة فى جميع عناصرها الأساسية ، لا مجرد عامل قد تلقاه الفنان ذاتيا ثم كثفة وعزله تجريديا عن تعقيدات الارتباطات المشتركة ، وهذا ما يمثل الوحدة الفنية بين الجوهر والظاهرة • وكلما كانت متنوعة وغنية ومعقدة ودامية وكانت أقدر على التقاط المتناقضات الحية فى الوجود كانت الواقعية أعمق وأعظم •

فالنضج الجمالى الحقيقى فى العمل الفنى يقوم على أساس العرض الكامل للعوامل الجوهرية فى المجتمع ، لهذا ينبغى أن يعتمد على تجربة مكثفة فى التطور الاجتماعى ، فمن هذا الطريق وحده يمكن كشف العوامل الاجتماعية الأساسية ، ووضعها بشكل طبيعى غير مصطنع فى قلب العرض الفنى • ولا يتوقف التنوع الفنى لكبار الآثار الواقعية على مدى ما يتمثل فيها من خيوط مفردة للتشابكات الاجتماعية أو من وصف دقيق نفاذ لأكبر عدد من البيانات والمؤشرات الدالة ، بل يتوقف ابتداء على طابع الاكتمال المكثف فى عرض هذه العناصر الجوهرية دون حاجة الى مثل هذه الاحصاءات التى لا يتسامح فيها ولا يتقبلها ، إذ أن أهم العوامل الاجتماعية يمكن عرضها بلا فجوات عن طريق اللقاء العرضى فى الظاهر بين الاقدار البشرية ، والحقيقة الحميمة فى بناء العمل الواقعى تتمثل فى أنه يقوم على أساس الحياة نفسها ، وأن أهم خصائصه الفنية هى ما يعكسه من البنية الاجتماعية للحياة التى شارك فى صنعها الفنان (١) •

(١) أنظر : Lukacs, Georg, Ensayos sobre el realismo. Ed. cit., p. 191.

وإذا كان الافتراض الأساسي في الواقعية هو أن الكاتب يكشف بصدق بالغ ويعبر بأمانة كاملة عن كل ما يرى في المجتمع دون التفتت إلى العواقب التي قد تتجم عن ذلك ، فإنه ينبغي أن نحدد بدقة طبيعة هذا الصدق ، خاصة وأن الكتاب الواقعيين في بعض مراحل ضعف الواقعية لم يفتقروا إلى الصدق الشخصي البحت ، ولكنه لم يكن كافيا لمنع تدهور تصورهم وتصويرهم للعالم ، فالصدق الشخصي للكاتب لا يمكن أن يؤدي إلى الواقعية الحقيقية إلا إذا أصبح تعبيراً أدبياً عن حركة اجتماعية هامة تدفع الكاتب بمشاكلها كي يعرض عناصرها الجوهرية المتطورة بروح من الشجاعة والمهارة التي لا مفر من أن يخلصها رؤيته الصادقة للواقع . فالمعنى الموضوعي للصدق الشعري هو القدرة على كشف وعرض المكونات الجوهرية في التطور الاجتماعي، وهذه القدرة يمكن أن تتلاءم مع أيديولوجية الكاتب التي قد لا تخلو من عناصر محافظة أو رجعية ، فصدق الكاتب في هذه الحالة يتطابق مع حقيقة التطور الاجتماعي بقدر ما يتحرك في نطاقه ويحل مشاكله . وبهذا لا يمكن أن نقيس صدق الكاتب بمدى تعبيره عن ممثلي الحركات الاجتماعية المتوسطين ، ولا بتصريحاته المباشرة ، وإنما يتوقف الصدق على مدى العمق في تناول الموضوعي للمشاكل الحاسمة في التطور الانساني الناجمة عن الحركة الاجتماعية .

* * *

ومن أهم نتائج الاعتداد بالموضوعية في المنهج الواقعي رفض المدرسة النفسية التي تدعو إلى النفاذ في أعماق الكتاب الداخلية لتفسير أعمالهم ، وتصوير العمل الفني على أنه نتاج أسرار الشخصية المبدعة وموروثاتها الخفية ، فنقطة الانطلاق الواقعية هي الأثر الفني نفسه وعلاقته بالواقع الذي يعرضه ، ومعظم نقاد الواقعية لا يكتفون بسادة بنوايا الكتاب ولا يحفلون بما كانوا يريدون التعبير عنه ، وإنما يقفون

عند حدود ما عبروا عنه بالفعل - ربما دون وعى - عن طريق العرض الدقيق لأهم خصائص الواقع الحيوية .

وهذه الموضوعية على وجه التحديد هي التي تجعل بعض مؤرخي الأدب يرمون هذا الاتجاه بالفقر الجمالي ، وهذا غير صحيح على ضوء ما أوردناه حتى الآن ، لأن هؤلاء النقاد يلتقطون جوهر الخلق الفني ويشرحونه نظريا دون لجوء الى الوسائل النفسية التي تحيل الظواهر الى تحليلات فسرية لا تقدمنا كثيرا في معرفة طبيعة العمل نفسه ، ومثل هذه النزعات لا تنمو الا في البلاد التي يفقد فيها الأدباء والنقاد بلا وعى شعورهم بالالتحام بين الصيغ الفنية والقوى الأم في المجتمع ، فاخفاء الفن الواقعي أو الأسس الجمالية الواقعية يعتمد دائما على أسباب موضوعية وشخصية في قطاعات كبرى من المجتمع الحديث .

وللمدرسة الاشتراكية الغربية في فهم الموضوعية موقف خاص ، فيؤكد « فيشر » انه اذا كانت الخاصية المميزة للواقعية الفنية هي الاعتراف بالواقع الموضوعي فلا ينبغي ان ينحصر هذا الواقع في عالم خارجي يختلص بغيره مستقلا عن الوعي الانساني ، فما يوجد مستقلا عن وعينا انما هو المادة ، لكن الواقع يشمل تنوعا هائلا من الأحداث وعلاقاتها التي لا بد وان تمس الانسان وقدرته على التجريب والفهم ، فعندما يرسم الفنان منظرا طبيعيا فهو يخضع للقوانين التي اكتشفها علماء الطبيعة والكيمياء والأحياء ، لكن ما يرسمه وما يصفه بفنه ليس هو الطبيعة المستقلة في نفسها ، وانما هو منظر طبيعي مرئي من خلال احساسه وتجاريه الخاصة ، فما يدرك العالم الخارجي ليس مجرد أداة في جهاز حساس ، وانما هو انسان ينتمي الى عصر معين وطبقة خاصة في بلد محدد ، انسان له مزاج متفرد ، وكل هذا يلعب دورا حاسما في تكوين

طريقة رؤيته وتجربته ووصفه للمنظر الطبيعي وجميع هذه العناصر تتألف لخلق واقع أعظم اتساعا من مجرد كتلة الأشجار والأحجار والسحب وغيرها من الأشياء المادية البحتة . هذا الواقع يتكيف الى حد كبير - طبقا « ليفشر » - بوجهة نظر الفنان الفردية والاجتماعية اذ أن الواقع في جملته ليس الا محصلة لجميع العلاقات المتشابكة بين الذات والموضوع ، لا الماضية فحسب وانما المستقبلية أيضا ، ولا ينحصر في الأحداث الخارجية وحدها ، وانما يشمل أيضا التجارب الذاتية والأحلام والتنبؤات والعواطف والأخيلة ، فالعمل الفني يزاوج بين الواقع والخيال بالضرورة ، وساحرات « شكسبير » و « جويا » أكثر واقعية من معظم الفلاحين والصناع المثاليين في اللوحات التقليدية ، كما أن التحليق فوق رقابة الحياة اليومية على المستوى الخيالي في أعمال « جوجول » و « كافكا » يصلنا بالواقع بأعمق مما نجده في كثير من الأوصاف الطبيعية (١) . وتأويل مفهوم الموضوعية بهذا الشكل المتوسع يعطى للواقعية الجديدة مرونة كبيرة وقدرة على استيعاب العوالم الداخلية للانسان وتعميق صلته بالطبيعة والأشياء ويؤدي الى تفادي كثير من المزالق التي طالما أخذت على الواقعية ووسعت بسببها بضيق النظرة وجمود التصور .

ونتيجة لهذه النظرة فان العمل الفني الواقعي يربى ملكة الملاحظة الدقيقة العميقة الواسعة المحيية ، لا للشئ الذي يقدم نموذجه فحسب ، وانما للأشياء الأخرى كذلك ، فاذا كان فن الملاحظة ضروريا لآية تجربة فنية وللعثور على ما هو جميل والاستمتاع بالعمل الفني وتعشق روح الفنان فهو أشد ضرورة لفهم العناصر التي يعتمد عليها الفنان في عمله ، اذ أن العمل الفني كما يقول « بريشت » ليس مجرد تعبير جميل عن شئ واقعي ، سواء كان وجه انسان أو منظرا طبيعيا أو حدثا في الحياة

(١) راجع « ضرورة الفن » لارنست فيشر ، الطبعة المنار الينا من قبل . ص ١٢٦ .

البشرية ، ولكنه على وجه الخصوص تمثل هذا الشيء وشرحه ، فالفن يشرح الواقع الذى يعرضه ويشير الى التجارب التى مرت على حياة الفنان ويترجمها ، وفوق كل ذلك فهو يعلم على وجه الدقة رؤية الأشياء فى العالم (١) .

على أن هناك اتجاها ثالثا فى فهم الموضوعية يتسم بلون من الرومانتيكية وهو اتجاه الكاتب الفرنسى « لويس أراجون » الذى يقول : « ان معركة حياتى تتلخص فى التعبير عن أشياء خارج كيانى سبقتنى الى هذا العالم وستظل بعد أن أتوارى عنه ، وهذا ما تسميه اللغة المجردة « الواقعية » التى نحاول أن نتكلم عنها بلهجة غير مأساوية مع أنى مهيا للانسحاق وراء هذه اللهجة ، فالانسان الواقعى يقدم على رهان ، وهو نفسه موضوع ذلك الرهان ، وإذا خسر من انغمس فى هذا المضمار فإنه يفقد كل شيء لأنه لا يبقى منه أى شيء . . . ومهما ادعيتم فإن كل انسان يحتفظ فى قرارة نفسه برغبة دفينة وهى أن يبقى منه شيء يحيا بعده ويترك أثرا منه ، وما أكثر الذين ينقشون أسماءهم على الأشجار والأحجار ، أن مأساتى لا تختلف عن مأساتهم » (٢) . ولا ننسى أن « أراجون » شاعر قبل أى شيء آخر ، والأشواق التى تضطرم فى وجدانه لا تقتصر على الرغبة فى الانتصار على الواقع لصالح الذات ولكنها تمتد لتعانق فكرة الخلود التى مهما كانت مادية الانسان قاسية فإنها تظل المحرك الأول لوجوده وإن جعلت منه مأساة ، وهى على أية حال نزعة فردية ذات مسحة رومانسية لا تمس جوهر الموضوعية الواقعية فى شيء خطير .

وقد تعرض مفهوم الانعكاس لكثير من النقد والتعديل والتقييد

(١) انظر : Brecht, Bertold, Sinn and Form. Trad. Barcelona 1969, p. 213.

٢٠ (٢) انظر مقدمة « أراجون » لكتاب « واقعية بلا ضفاف » ترجمة حليم طوسون ص ٩ .

فبعض النقاد المعاصرين يرى أن الأدب في حقيقة الأمر لا يعكس الحياة وإنما يكسرها مثلما ينكسر الضوء عند مروره من وسط إلى آخر، من الهواء إلى الماء مثلا، وأن مهمة النقد إنما هي تحديد زاوية الانكسار، وبما أن هذه الزاوية تتوقف على كثافة الوسط فهي دائما متغيرة وليس من السهل تحديدها، ومع ذلك فإن لدينا اليوم جهازا نقديا أكثر مرونة ودقة مما كان لدى «تين» مثلا، وبالإضافة إلى معرفة المواصفات الفنية – وأفضل سبيل لمعرفة هذه الدراسة المقارنة للوسائل الفنية – لا بد من المعرفة التامة بالظروف الاجتماعية، إذ أن «الأدب والحياة متكاملان»، هذه الصيغة التي نادى بها «لانسون» في مطلع القرن الحالى لا تزال تسمح للفن بأن يتسع للمثل العليا وللخيالات والأشباح وبقية الأشكال والأصوات التي يتسع لها عادة عالم الواقع، ولكن الاعتراف بأن الأدب يمكنه أن يضيف شيئا للحياة أو يستخرج منها شيئا ما لا ينبغي أن يصرفنا عن أهم حقيقة في هذا المجال وهي أن الأدب نفسه جزء لا يتجزأ من الحياة دائما، وهو كذلك ذو وظيفة خاصة ومتميزة في الجهاز العضوى

الاجتماعى (١) .

ويقدم الناقد «بوريس سارنوف» تصورا نظريا طريفا للانعكاس يطلق عليه «معدل الرسم الخرائطى» مستعيرا هذا المصطلح الجغرافى للإشارة إلى ما تقوم به الخريطة من تلخيص للطبيعة فى لوحة صغيرة، وبالنسبة للأدب فإن جوهر التجربة والواقع والحياة وشمولية المجتمع، كل هذا لم يعد فى رأيه قابلا لأن يعبر عنه فى ملحمة كبرى مضمونة من الوجهة الأيديولوجية قادرة على أن تستوعب جميع المثل وأن تقيم سلم مبادئ مترجمة أدبيا، ولكن يمكن أن توضع فى لوحة سيكولوجية مصغرة يتعاقب عليها الضوء والظلال، والتضاد بين الأشياء الصغيرة والعظيمة، حيث تكتسب التفاصيل والجزئيات والزخارف الدقيقة أهمية تفوق الرؤية الشاملة أو تفوق ما يسميه الناقد البحار والمحيطات،

(١) راجع كتاب «هارى ليفن» عن الواقعية الفرنسية، الطبعة المشار إليها ص ٢٤ .

والقارات والمضايق ، أى تلك الآفاق الملحمية والمنظورات الشاملة المعمة التاريخية ، فمعدل رسم الخريطة لا يتسامح فى أى شىء جاهز محدد ولا يضفى باى بلد مهما صغر ، وكذلك فى الأدب ، الموضوع هو الموقف الجزئى الصغير (١) .

ولا يفوتنا أن نلاحظ ما فى هذا التحديد لجال الرؤية الواقعية من معارضة لمبادئها الفلسفية التى شرحناها من قبل والتى تدعو الى التقاط جوهر الأشياء وتكثيفها فى لوحة مصغرة تعيننا أولا على شمول الرؤية وتساعدنا على النفاذ الى ما وراء التفاصيل من اطار متكامل متماسك .

* * *

وتتصر المدرسة الواقعية الغربية - تمشيا مع منطلقاتها الفلسفية - على كسر قانون الانعكاس ، فيؤكد زعماءها أن الفن دائما - أراد أم لم يرد - مواجهة للواقع بكل أبعاده ، وأن العمل الفنى دائما - سواء بقصد المؤلف أو رغما عنه - إنما هو واقع جديد ، وبمعنى آخر فهو ليس انعكاسا وإنما هو تحويل ونفاذ ، ويتساءلون : ما معنى تكرار شىء وجد بالفعل ؟ وما أهمية جعل الواقع مجرد ايهام بالواقع ؟ ثم يفتنون الى أنه من الجوهرى فى الأدب ابتداء أن يمارس عمله كواقع جديد يضاف لما هو موجود بالفعل ، أى أنه لا يصبح مجرد لغة ، ولكنه يقول شيئا فى هذه اللغة ، وهذا هو على وجه الدقة ما يجعل أصحاب السلطة لا يثقون فى الأدب ثقتهم فى أى فن آخر (٢) .

ويصل « جازودى » بهذا الانكار لنظرية الانعكاس الى مداه ، إذ يقول تعليقا على عبارة « أبولينير » « عندما أراد الانسان أن يحاكي

(١) انظر : Von Sachno, Helen, Literatura sovietica posterior a Stalin. Trad. Madrid, 1968, p. 114.

(٢) انظر : Fischer Ernst, El Hombre sin Atributos, Trad. Madrid, 1970, p. 98.

السير على الأقدام ابتكر العجلة التي لا تثبته الساق في شيء . ان هذه الفكرة الرائدة التي تقول بأن الفن ليس محاكاة للواقع ولا انعكاسا له ، بل خلق انساني بحت ، امتداد لتطور راح يحدث خطأ مع ظهور الرومانسية ، وهي تعيد النظر في الواقع ، وفي الطبيعة الداخلية والخارجية باعتبارهما النموذج المطلوب من الفن تصويره (١) .

تبقى أمامنا قضية فنية أخيرة تترتب على مبدأ الانعكاس الموضوعي في الأدب هي العلاقة الجدلية بين الشكل والمضمون ، ولعل أقوى صياغة لها منذ البداية كانت عبارة « هيجيل » التي فحواها أن المضمون يجب أن يتحول الى شكل والشكل الى مضمون ، ويوضح « لوكاتش » هذا بمثال يعتمد على مسرحية « هوبتمان » « النساجون » إذ استطاع المؤلف أن يدخل في روعنا أننا لسنا بمحضر أفراد معينين ، بل أمام كتلة رمادية لا حصر لها من النساجين ، وتصوير هذا الجمهور بذلك الشكل هو سر نجاح المسرحية ، لكن اذا تأملنا عدد الأفراد الذين صورهم المؤلف فعلا من هذه الكتلة وجدنا أنه لا يتجاوز عشرة أفراد ، وهو عدد صغير بالقياس الى ما يظهر في مسرحيات أخرى كثيرة لا تحدث مثل هذا التأثير ، وهكذا فان تأثير الكتلة نابع من أن هؤلاء الأفراد القليلين المصورين قد اختارهم المؤلف وحدد خصائصهم ووضعهم في مواقف وربطهم بعلاقات فيما بينهم بطريقة تجعل من هذه العلاقات والنسب الشكلية منبع الوهم الجمالي بأننا أمام كتلة بشرية لا أفراد محددين ، وحتى ندرك أن هذا الوهم الجمالي لا يتوقف كثيرا على عدد الأفراد يكفي أن نشير الى مسرحيته الأخرى التي تنوز حول حرب الفلاحين والتي يصور فيها عددا هائلا منهم مجسما اياهم كأفراد بطريقة ممتازة ، لكن دون أن يحدث بهم أثر الكتلة السابق الا في لحظات فريدة ، وذلك لأن

(١) أنظر أيضا « مشاكل الواقعية » الطبعة المشار إليها من قبل . ص ٢٥ .

المؤلف فى الحالة الثانية لم ينجح فى اعطاء شكل ملائم للعلاقات بين الأفراد يجعل من تجمعهم جمهورا عضويا ويحولهم الى كتلة فنية بعلامح نوعية تعطى اثرها المنشود .

وهكذا نرى أن المحتوى الكامل للعمل الفنى يجب أن يتحول الى شكل حتى يكون للمضمون الحقيقى فعاليته الفنية ، فالشكل ليس الا أقصى حالات التجريد وأعلى نماذج التركيز للمضمون ، وهو الذى يبلغ بمحدداته الى أبعد مداها ، ليس الشكل الا اقرار النسب الدقيقة بين المحددات المختلفة واقرار مراتب الأهمية بين تناقضات الحياة المنعكسة فى العمل الفنى (١) .

وعلى هذا فإن جدلية الشكل والمضمون وتحولهما المتبادل عندما يصبح كل منهما هو نفس الآخر يمكن اعطاؤها التقدير اللازم فى جميع مراحل العمل الفنى ، فى أصله وبنائه واثره ، ولكن لا مفر من الاقتصار على بعض النقاط الهامة ، فاذا أخذنا مثلا مشكلة الموضوع فسيبدو للوهلة الأولى أننا أمام قضية المضمون ، لكن لو أمعنا النظر فى الموضوع وتأملناه مليا لوجدنا أنه يستحيل فى أبعاده وأعماقه الى مشكلة حاسمة فى طبيعتها الشكلية ، بل نستطيع أن نرى بوضوح خلال البحث التاريخى لبعض الأشكال الخاصة أن ظهور موضوعات جديدة وغزوها للحياة الأدبية يفتح قوانين شكلية داخلية جديدة تمتد الى قواعد التركيب الفنى نفسه ، وعندما ندرس مسألة الأثر الفنى للأدب فى مراحل طويلة من التاريخ نرى أن الأعمال التى يتمثل فيها هذا التحول المتبادل بين الشكل والمضمون هى التى تبدو أكثر تطورا وأعظم كمالا فى طريقة تنفيذها ، وهى التى يتضح أنها ذات أثر طبيعى أقوى ، ولنتذكر « هوميروس » و « سيرفانتس » و « شكسبير » - لأن غيبة الصنعة من أكبر الآثار الفنية لا توضح فحسب هذه العلاقة المشتركة فى التحول المتبادل بين الشكل

(١) انظر أيضا « مشاكل الواقعية » للطبعة المشار إليها من قبل . ص ٣٥ .

والمضمون ، وانما توضح فى نفس الوقت أهمية هذا التحول ، اذ انها أساس موضوعية العمل الفنى ، فكلما كان اقل صنعة ، وكلما مارس فعله مثل الحياة والطبيعة اتضح منه انه انعكاس مركز لعصره ، وأن الشكل فيه ليس له من وظيفة الا التعبير عن هذه الموضوعية وعن هذا الانعكاس للحياة بأكثر درجات التحديد والوضوح ، وعلى العكس من ذلك فان الشكل الذى يتلقاه المشاهد كشكل انما يحدث لديه هذا الأثر لأنه يحتفظ بلون من الاستقلال عن المضمون ولا ينجح فى الاندغام به، وبالتالي لا يقوم بدوره كانعكاس صاف للحياة .

ومن ناحية أخرى فان تحليل « فيشر » الذكى الفلسفى لقضية الشكل والمضمون وعلاقتها الحميمة عن طريق نموذج « الزجاج » وتجسماته الشفافة يظل من أدق ما قدمته الواقعية فى هذا الصدد وتجاوزت به النظرة الثنائية التقليدية بالرغم - أو بفضل - معارضة صاحبه لمبدأ الانعكاس الجمالى كما رأينا (١) ، وهو التحليل الذى فتتح الباب أمام « جولدمان » ليقدم نظريته عن تجسم رؤية الفنان للعالم فى صيغة تعكس الضمير الجماعى وتحوله الى شكل أدبى .

(١) راجع كتابه المشار اليه من قبل عن « ضرورة الفن » .

النموذج والبطل

يحتل مصطلح « النموذج » فى الآداب العالمية مكانة هامة ، اذ يرتكز على تاريخ عريض متشابك ، فقد استخدمه « شيلبنج » فى ألمانيا بمعنى الشخصية العالمية العظيمة التى تصل فى أبعادها الى حدود الأسطورة ، مثل : « هاملت » و « دون كيشوت » و « فاوست » ، ويلاحظ انه قد انتقل بهذا المعنى الى الأدب الفرنسى خلال القرن الماضى ليحل محل مصطلح قديم كان شائعا حينئذ هو « Caractère » أو الخواص الفردية ، كان الناقد الفرنسى الكبير « سان بييف » قد أخذ يدعو لنظريته فى النموذج أو العائلات الروحية مركزا انتباهه على دراسة القرابة الروحية بين مجموعات خاصة من الكتاب أكثر من دراسة الشخصية فى أدبهم ، حتى جاء « بلزاك » وكتب فى مقدمته للكوميديا البشرية سنة ١٨٤٢ يقول انه يعتبر نفسه دارسا للنماذج الاجتماعية ، على أساس ان الحياة بالنسبة له « مجموعة من الظروف الصغيرة » على الروائى ان يضخمها حتى تبلغ حجم كرات مثالية ، وينبغى أن يختار من بين هذه الظروف العديدة ما كان طبقا للنتائج التى تترتب عليه - بغض النظر عن أهميته المطلقة - جديرا بتكوين عناصر هذه الدراما التى هى بالفعل قوام كل رواية ، فعليه أن يضخم الشخص حتى يبلغ مستوى الرمز وان لم يكن خليقا بذلك ، مثل « سيزار بيروتو » الذى هو فى ذاته مخلوق عديم الذكاء والأهلية . « قبلزاك » اذن يميز « الحقيقى فى الطبيعة » من « الحقيقى فى الأدب » ، والأول غالبا ما يكون شرسا فظا لا يمكن ان يدخل فى عمل فنى دون أن يصدم بعنف ذوق القارئ أو يبدو له غير معقول ، وعلى الكاتب ان ينقله بالتأليف الى المستوى الأدبى مستعيرا لذلك عناصر متعددة من نماذج مختلفة وأن يشيد بناء جديدا يحمل طابع عبقريته

• كفنان (١) •

ومع هذا فإن نماذج « بلزك » اذ ترسم الملامح الفردية لكل شخصية لديه فانها تنير بنفس الدقة خصائصها المميزة من وجهة النظر التطبيقية ، مما يجعل الطابع الفردى والخواص النوعية النموذجية لا يتفصمان فى أبطاله لأنهما كالنار والحرارة التى تشع منها ، ومن هنا يلاحظ النقاد أن نماذجهم تبرز بقوة العناصر الشائعة فى الاتجاه الرأسمالى بين شخصيات تنتمى الى مستويات طبقية مختلفة ، وعندما يقدم الظواهر العامة فانه لا يفعل هذا فى حقيقة الأمر الا بطريقة شاملة تبرز فيها الوحدة الحميمة لعملية التطور الاجتماعى التى تنمو بشكل واضح مع الخواص الموضوعية للنماذج المتشابهة فى الظاهر • على أنه ينطلق أساسا من تصوره المتوازن للوجود الاجتماعى مما يجعله استاذا لا يدانى فى اعطاء التيارات الروحية العظيمة تلك القوة الهائلة التى تحدد معالم الفكر الانسانى •

وينير « بلزك » هذه القوى الروحية عندما يعيدها الى جذورها الاجتماعية ويجعلها تمارس فعاليتها فى اتجاه نمو هذه الجذور ، وبهذا تفقد « الايديولوجية » استقلالها الظاهرى عن الحياة المادية للمجتمع وتصبح تعبيرا عنه وعنصرها من عناصره ، وبهذا ايضا يكتسب النموذج حسياته •

ولعل أهم ناقد أدبى تصدى حينئذ لشرح مفهوم النموذج فى الأدب كان « تين » الذى ربطه بنظريته فى الخواص ، وان كان من الملاحظ أن فكرة النموذج قد امتزجت لديه بفكرة المثال عند « هيجل » •

يرى « تين » أن اختلاف الفنانين فى أصلهم وروحهم وتربيتهم

(١) أنظر : « المذاهب الأدبية الكبرى » تأليف « فان تيجم » - الطبعة المشار اليها من قبل ص ٢٣٩ •

يجعل رؤيتهم مختلفة للشيء نفسه ، فكل واحد منهم يبرز فيه خاصية تختلف عما يبرزها سواه ، كل منهم يشكل فكرة أصيلة عنه ، هذه الفكرة عندما تتكشف في العمل الجديد ينتصب على الفور في أبهاء الأشكال المثالية عملا رائعا كأنه من آلهة « الأولمب » ، « بلاوتو » ، مثلا أبداع « أو كليون » ، نموذج البخيل الفقير ، فالتقط « موليير » نفس هذه الشخصية ليصوغ منها « هارياجون » البخيل الفنى ، وبعد قرابة قرنين من الزمان نجد نفس هذا البخيل لم يعد غبيا ولا مناطا للسخرية كما كان من قبل ، بل أصبح قويا منتصرا تخشى سطوته في شخصية « الأب جرانديت » التى ابتدعها بلزاك ، ونفس هذا البخيل يتحول الى مواطن باريسى ذى رؤية شاملة كونية على نزعة الشاعرية كما يرسمه «بلزاك» أيضا فى شخصية المراهب « جوبسيك » ، كذلك نجد موقفا واحدا هو موقف الأب الذى يسىء أبناؤه العاقون معاملته قد أوحى بأعمال مختلفة ابتداء من « أوديب » « لسوفوكليس » والملك « لير » « لشيكسبير » الى الأب « جوريوت » « لبلزاك » ، وكل القصص وجميع الأعمال المسرحية تقريبا تعرض فتى وفتاة يقعان فى الحب ويريدان الزواج ، هذان العاشقان اللذان يظهران فى مسرحية « شكسبير » يعودان للظهور فى ديكينز ، وعند « مدام دي لافاييت » و « جورج صاند » ، فالعشاق والأب والبخيل كلها نماذج كبرى يمكن تجديدها دائما ، بل هى دائبة التجدد والظهور وستظل كذلك ، ولا تتجلى عبقرية الكتاب على وجه الدقة الا بصيغ هذه النماذج بصيغتهم الخاصة ، كما لا يشيدون أركان مجدهم الا على اساس الواجب الذى يرثونه ، والذى يحتم عليهم ابداع نماذج خارج دائرة العرف والتقليد(١) .

أما كيفية تكوين النماذج الأدبية فهى تسير – طبقا لنظرية تين – من الواقع الى المثال ، اذ أن هدف العمل الفنى انما هو الكشف عن

(١) انظر : Taine, "La naturaleza de la obra literaria". Ed. cit., p. 105.

خاصية جوهرية أو بارزة بطريقة اكمل وأوضح مما تقوم به الأشياء فى الواقع ، لهذا فان الفنان يكون فكرة عن هذه الخاصية ثم يحول الشيء الواقعى طبقا لها حتى يصبح تعبيراً عنها ، ومن هنا فان الأشياء تتحول من الواقع الى المثال عندما يصورها الفنان ويصوغها طبقا لفكرته بأجراء التعديلات التى يتصورها فى نموذجها حتى يبرز فيه بعض الخواص الأساسية ، ويغير العلاقات القائمة بين الأشياء فى الطبيعة بطريقة منتظمة حتى يجعل هذه الخواص أوضح وأقوى (١) .

وحتى لا تنتهم « تين » بالمثالية الخيالية نتيجة لتصوراتها السابقة ، ولكى نضعه فى موقعه التاريخى الصحيح كأحد مؤسسى الواقعية فى النقد الأدبى ينبغى أن نستعرض بإيجاز نظريته فى الخواص لأنها هى مدخل دراسته للنماذج وضمان واقعيته عنده .

يرى « تين » أن هناك سلماً من القيم الأخلاقية هو الذى يتحكم فى سلم القيم الأدبية درجة بدرجة ، فتقاس أهمية كتاب ما بمدى ما يبرزه من خواص معنوية اذا تساوت الظروف الأخرى ، وكلما كانت هذه الخواص أساسية وثابتة كان هذا الكتاب جميلاً ، فسلم الطبقات الأخلاقية هو الذى يضيف على الأعمال الأدبية التى تعبر عنه القوة ويهبها الخلود والبقاء ، فهناك أولاً أدب الطرز المستحدثة العابرة الذى يعبر عن خاصية تعدد دورها طرازاً مستحدثاً عابراً ، وهو لا يبقى الا ببقائها ، ولا يستغرق ذلك عادة أكثر من عدة أعوام ، وربما أقل ، وهو عموماً ينمو ويذبل مثل أوراق الخريف ، كما أن هناك آثاراً أخرى تعبر عن خواص أبقي الى حد ما ، فتبدو وكأنها أعمال خالدة فى نظر الجيل الذى يشهد لها ، بيد أنها بمرور الزمن تنتقل الى الأخرى الى ذمة التاريخ ، وتصبح مجرد وثائق على عصرها ، مما يبرهن بطريقة لا شك فيها عند « تين » على أن قيمة العمل الأدبى تزيد وتنقص طبقاً للخواص التى يعبر عنها . وقد يحدث

(١) نفس المصدر ص ١٠١ .

أن يبدع الأديب عشرين عملا فلا يبقى منها على مر الزمن الا عمل واحد ، مع أن الموهبة والتربية والاعداد والجهد هي نفس الشيء فيها جميعا ، ويمكن تفسير ذلك على أساس أن الكاتب في الغالبية العظمى لم يركز الا على الخواص السطحية العارضة ، بينما عمد في العمل الفريد الى ابراز الخواص الخالدة العميقة ، وتاريخ الأدب ملئ بهذه الحالات ، مثل « ليسيج » الذي كتب اثني عشر مجلدا من القصص التي تحاكي الأدب الاسباني ، لكن احدا لا يقرأ له سوى « جيل بلاس » . وذلك لما تعرضه من نموذج ثابت يجد فيه كل انسان الملامح المميزة للمجتمع الذي يحيط به ، والمشاعر التي تندفق من قلبه نفسه ، « فجيل بلاس » برجوازي نال نصيبه من التربية التقليدية ، وتقلبت عليه مختلف الأحوال الاجتماعية وظفر بالنجاح ، فاصبح ضميره مطاطا لم تفارقه طيلة حياته صفة الخادم ، كان صعلوكا في شبابه يجارى الناس في اخلاقياتهم ، مرها جذابا لا يحب النفاق وان كان يجنح الى ان يأخذ حقه في اللحظة المناسبة ، مثل هذه الخواص المتوسطة ، ومثل هذا المصير المتناقض يوجد اليوم وسيوجد غدا كما كان موجودا في القرن السابع عشر ، واذا كان « سيرفانتس » قد كتب عدیدا من القصص والمسرحيات فلم يبق منها الآن سوى « دون كيشوت » ، كما أن « دي فوي De Föe » قد كتب ما يربو على مائتي قصة ، لكن احدا لا يذكر منها الآن سوى « روبنسون كروز » باعتبارها نموذجا خالدا ، ولهذا فانتا عندما تدرس الأعمال الأدبية الكبرى نجد أن كلا منها يعبر عن خاصية عميقة خالدة ، وكلما أعمقت هذه الخاصية في العمق ارتقى العمل الأدبي الى القمة وأصبح خلاصة للروح القومي في شكل محسوس وموجزا للملامح الأساسية في فترة تاريخية محددة ، وتصويرا للفرائز والملكات الثابتة لدى عنصر ما ، كما أصبح في نفس الوقت قطعة من الانسان في مختلف أنحاء العالم يمثل القوى النفسية الأساسية التي تعد - عند « تين » - المحرك الأخير للأحداث البشرية . مثال ذلك اكبر ملحمتين يفخر بهما الأدب الاوربي

وهما « الكوميديا الالهية » و « فاوست » وهما تعدان تلخيصا لمرحلتين عظيمتين فى التاريخ الأوروبى ، احدهما تمثل الطريقة التى كانت تنظر بها العصور الوسطى الى الحياة ، والأخرى تشير الى كيفية النظر اليها فى القرن التاسع عشر فى عصر « تين » . ان أعمالا من هذا النوع هى التى تمتد - فى رأيه - عبر الزمان والمكان ، وهى التى يفهمها الانسان أينما كان ، شعبيتها لا تتحطم ، وخلودها لا ينتهى ، وهى الدليل على العلاقة التى تربط القيم الأخلاقية بالقيم الأدبية ، وعلى المبدأ الذى تنظم به الأعمال الفنية أحدهما فوق الآخر أو تحته طبقا لأهمية وثبات وعمق الخاصية التاريخية أو النفسية التى يعبر عنها (١) .

وإذا كانت هذه هى بداية دراسة « النموذج » فى الفكر الأدبى فلا ريب أن اضافة العالم السويسرى « كارل يونج » فى دراسته لنماذج الشخصية من الوجهة النفسية كان لها تأثيرها فى بلورة النماذج الأدبية، مما يحدونا الى أن نستعرض خلاصة معنى النموذج عنده قبل أن نتبعه فى مفهومه النقدى الحديث .

والنموذج عند « يونج » هو المثال أو النمط الذى يعكس بطريقة متميزة خواص نوع ما ، والمعنى الدقيق لهذا المصطلح هو النمط المميز لاستعداد عام يلاحظ فى عديد من الأشكال الفردية ، يقول « يونج » فى كتابه الشهير عن « النماذج النفسية » : « يهمنى أن أبرز فى هذا البحث - من بين كثير من الاستعدادات الموجودة والممكنة - أربعة أنواع أساسية . وهى تلك الأنواع التى تتصل بالوظائف النفسية الأربع الرئيسية . وهى التفكير والشعور والحدس والحس ، فعندما يكون أحد هذه الاستعدادات هو الغالب الذى يدفع بطابعه خواص الفرد يصبح

(١) المصدر نفسه ص ١٣٢ .

بوسعى أن اتحدث عن نموذج نفسى ، هذه النماذج التى تركز على الوظائف الأساسية نطلق عليها نماذج تأملية وعاطفية وحدسية وحسية ، ويمكننا أن نقسمها طبقا لتنوع الوظيفة الجوهرية الى نوعين : نماذج معقولة وأخرى لا معقولة ، وتضم الأولى التأملية والعاطفية بينما تضم الثانية الحدسية والحسية ، وتسمح لنا الحركة المتصلة بالطاقة النفسية التى يطلق عليها « ليبيدو Libedo » بتقسيم هذه النماذج الى انطوائية وانبساطية ، وجميع النماذج الأساسية يمكن أن تندرج تحت أحد هذين النوعين طبقا لما يسيطر عليها من استعداد انطوائى أو انبساطى ، فالنموذج التأملى يمكن أن ينطوى أو يتبسط ، أى ينتمى الى أحد النوعين ، وهكذا بقية النماذج ، أما تقسيمها الى معقولة ولا معقولة فهو صادر عن نقطة انطلاق مختلفة لا شأن لها بالانطواء والانبساط ، (١) .

أما عن السمات التى يمتاز بها كل نموذج فيكفى أن نورد هنا تلخيصا لسمات النموذج المنطوى حتى تتضح أمامنا طبيعته :

أولا : غلبة العوامل الذاتية على العوامل الموضوعية فى توجيه سلوك الفرد .

ثانيا : خضوع السلوك لمجموعة من المبادئ المطلقة والقوانين الصارمة دون مراعاة لما تقتضيه الظروف من مرونة فى التصرف .

ثالثا : افتقار الشخص الى القدرة على التكيف السريع وتحقيق التوافق بينه وبين البيئة الاجتماعية .

رابعا : اسراف الفرد فى ملاحظة حالته الصحية ومعالجة أمراضه .

(١) انظر : Jung, C. "Tipos Psicologicos". Trad. Buenos Aires, 1972, pp. 646-676.

وقد نشر هذا الكتاب بالألمانية لأول مرة فى زيورخ سنة ١٩٢١ .

(م ١٠ - منهج الواقعية)

- خامسا : تحقيق الشخصية لعملية التوافق عن طريق النكوص
واللجوء الى عالم الوهم والخيال .
- سادسا : استهداف الفرد لنوع خاص من الأمراض النفسية ألا وهو
« الوسواس » (١) .

ونستطيع بالتالى أن نتوقع النمط النموذجى الذى ينتمى اليه
الانسان الواقعى عموما ، وهو ما يؤكد « يونج » بقوله : لا يوجد نموذج
بشرى يدانى فى واقعيته النموذج التلقائى المنبسط ، فاحساسه الموضوعى
بالأشياء متطور الى أقصى درجة ممكنة ، اذ تتجمع فى حياته التجارب
الواقعية عن موضوعات محددة وان لم يستخدمها ، وربما لا تصل
معاشته فى بعض الأحوال الى المستوى الذى تستحق فيه صفة
« التجربة » الا ان ما يتلقاه عن الخارج من معطيات يفيد بالدرجة
الأولى فى تقنين معطيات جديدة ، وكل ما يدخل فى دائرة اهتمامه
يمكن اكتسابه عن طريق التلقى الخارجى الذى لا بد وأن يفيد فى هذا
المصدر (٢) .

الى أى مدى يصدق هذا التعريف على الكتاب الواقعيين أنفسهم ؟
هذا هو أقرب سؤال يتبادر الى الذهن بعد عرض نظرية « يونج » فى
النماذج النفسية التى وان كانت تعد خطوة هامة من الوجهة العلمية
التحليلية فى دراسة الشخصية الانسانية الا أنها تتخذ منطلقات لها
مختلفة عن النماذج الأدبية ، فهى تصب اهتمامها على الدائرة الفردية
البحثية ، ولا تكاد تتجاوزها بعملية التجريد والتصنيف حتى تعود اليها
مرة أخرى لتمحص حالة كل فرد على ضوء النوع وأعراضه أو خصائصه
النفسية الداخلية الصرفة .

(١) أنظر : د. يوسف مراد ، « مبادئ علم النفس العام » ، القاهرة ١٩٤٨ . ص ٣٤٨ .
(٢) نفس المصدر عن « النماذج النفسية » ، ليونج ص ٤٨٦ .

أما النماذج الأدبية فهي وإن لاحظت الأفراد لا تغفل علاقاتهم الديناميكية بالمجتمع ولا الظروف الخارجية التي ينغمسون فيها ، وعندما تخطو نحو التجريد والتكثيف لا يصبح من الممكن العودة مرة أخرى الى النطاق القردى الداخلى . الا أن الذى لا شك فيه هو أن الإضافات العلمية التى قدمها « يونج » لفكرة النموذج عموما قد أثرت على جميع المستويات الفكرية والفنية .

* * *

ويعتبر الاهتمام بالنموذج عالميا فى نظرية الواقعية بأكملها ، وحتى ذلك النموذج المفروض مسبقا الذى عرفته الآداب الغربية فى شكل كثير من الأبطال قد تحول الى نموذج للحياة الواقعية نفسها ، ولم يعترض على النموذج فى بداية رواجه فى الأدب سوى الناقد الايطالى « دى سانكييتس » الذى علم « بنديتو كروتشيه » الاصرار على الطابع الفردى المحدد فى الفن ، ومن عباراته الأثيرية قوله : « ليس من الدقة فى شيء القول بأن أخيل كان نموذج القوة والشجاعة ، أو أن تيريتس كان نموذج الجبن ، فأخيل هو أخيل وتيريتس هو تيريتس » ، كما كان نفس الناقد يعتبر أن النموذج ليس سوى عملية تحليل تتم بمرور الوقت ، ويرى بها الخيال الشعبى فى أفراد مثل « دون كيشوت » و « سانشويانثا » و « تارتوف » و « هاملت » مجرد نماذج محرومة من فرديتها (١) . ومن الطريف أن بعض فلاسفة الواقعية فى إيطاليا الآن لا يزالون يرون نفس الراى ، يقول أحدهم : « ليس النموذج الا شيئا مجردا ، فهناك مراب لكنه ليس « شيلوك » كما أن هناك رجلا شكাকা ليس « بعطيل » وآخر متردد حالم ولكنه ليس « هاملت » (٢) .

(١) انظر : La Giovinezza di Francesco de Sanctis. Naples.

1962, p. 314.

(٢) انظر : Caupan, Luigi, Gli ismi contemporanei, p. 64.

وقد تعددت الدراسات المخصصة للنموذج الأدبي في روسيا أوائل القرن الحالى وارتبطت هناك بما يسمى تقليديا فى الأدب الروسى « البطل الايجابى » ومن هنا جاء التركيز عليه بعد اعلان الواقعية الاشتراكية باعتباره محور المشكلة السياسية للواقعية ، ولعل من أهم الدراسات فى هذا المجال البحث الذى نشره الناقد الروسى « جورج مالينكوف » عام ١٩٥٢ والذى عالج فيه من خلال النموذج مشكلة العالمية والخصوصية بالمفهوم الذى ورد عند « هيجل » للعالمية المحددة ، كما عرض لمشكلة البطل وتمثيله للواقع وبالتالي للتغيرات الاجتماعية الفعالة من خلال العمل الأدبي (١) .

وعندما ندرس تطبيقات المنهج النقدى الروسى نجد أنه ركز بحثه فى امكانيات الكتاب وقدرتهم على خلق النماذج ، إذ أن العصور الماضية تحيا فى ذاكرة الانسانية عن طريق هذه النماذج الكبرى ، « فهاملت » و « دون كيشوت » و « فاوست » يمثلون أعرق مضمون للعصور السابقة ، وخلقها كنماذج عالمية يتيح الفرصة لانقاذ ما فى الماضى من عناصر خالدة ، وقيمة الكاتب أو العمل الفريد تتوقف على مدى تعبيره عن أجال فترة من الفترات أو شعب من الشعوب لأن الكاتب يخلق نماذج حقيقية وخالدة عندما يحدس بما يحرك المجتمع فى أعماقه الخفية وعندما يكون قديرا على التعبير عن حدسه فى شخصيات بشرية محددة تتحرك داخل اطار الأحداث الانسانية (٢) .

* * *

والآن ما هو سر التركيب النموذجى للشخصيات ؟

ان الشخصية النموذجية ليست شخصية متوسطة ، اللهم الا فى بعض الظروف العابرة ، كذلك ليست شخصية فذة تظن أنها محور العالم

(١) انظر : Malenkov, Georg, Report to 19th Party Congress.

(٢) انظر : Lukacs, Ensayos sobre el realismo. Ed. cit., p. 149.

حتى وان تجاوزت الحدود اليومية العادية ، وانما تصبح نموذجية لأنها موصولة في جوهر شخصيتها بالعوامل الموضوعية التي تحدد بعض الملامح الأساسية في تطور المجتمع ، فعندما تتبع حقيقة موضوعية اجتماعية ذات قيمة عالمية من الأعماق الأصيلة لشخصية ما ينبثق لدينا أدبيا نموذج حقيقي ، على أننا لو نظرنا الى هذه النماذج من الخارج لبدت لنا مبالغاً فيها ، بيد أنها تكشف عن خصائص محددة لنموذجيتها ان تتركز في وجودها الملامح التي تحدد اتجاهها تاريخيا واقعيا ، دون أن تكون مجرد خطوط تجريدية ، فعندما نجد نماذج حقيقية من هذا النوع نستشعر على الفور العملية الجدلية بين ما هو خاص ذو اطار فردي محدد وما هو في نفس الوقت نموذجي عام .

فالواقعية تعنى الاعتراف بحقيقة هامة وهي أن الخلق الفني لا يقوم على أساس فكرة التوسط المجردة كما تعتقد الطبيعية ولا على أساس مبدأ فردي ينحل في نفسه ويتبخر في الفراغ ، ولا على أساس التعبير عن الشيء الفريد الذي لا يتكرر ، وانما المقام الأساسي والفيصل الجوهرى في التصور الواقعي للأدب هو تكوين النموذج كتركيب خاص يجمع في مجال الخصائص والمواقف معاً العنصر الفردي بالعنصر النوعي بطريقة عضوية ، ولذلك يصبح نموذجاً لا لطابعه المتوسط ولا لطابعه الفردي البحث مهماً كان معمقاً بطبيعة الأمر ، وانما بالأحرى لما يصب فيه وينصهر به من كل اللحظات المحددة انسانياً واجتماعياً بطريقة جوهرية ، لأنه يمثل هذه اللحظات في أقصى فورانها ، وفي أشد حالات تحقق امكاناتها المحتملة ، تمثيلاً تتجلى فيه الأطراف المستنونة المحددة ، سواء في رأس الزاوية أو في نطاق الحدود الشاملة للانسان وعصره (١) .

* * *

ولعل الفرق الخامس في الأسلوب بين الواقعية القديمة والحديثة - كما يلاحظ « لوكاتش » - يكمن في تصور ما هو نموذجي في وصف الأشخاص ، فقد اخصت الواقعية القديمة العناصر الجوهرية للنموذج في الاتجاهات الانفعالية المتطرفة للأشخاص المتطرفين بوضعهم في مواقف مكيفة بشكل خاص لظهور هذه الاتجاهات الاجتماعية المحددة في نتائجها المتطرفة ، ومن الواضح أن مثل هذه الطريقة في عرض الشخصيات لا يمكن أن تتحقق بدون الارتباط العضوي بحدث متحرك ومعقد ، لكن الحدث ليس مبدأ شكلياً يختاره الكاتب على هواه ، وليس أداة فنية يستخدمها كما يريد ، وإنما هو الصيغة الشعرية المنعكسة عن الواقع ، وفيها تتحدد العلاقات المتبادلة بين الشخصيات الانسانية فيما بينها أو تلك التي تربطها بالمجتمع أو الطبيعة ، والصيغة الشعرية ليست فوتوغرافية ، لأن التركيز الشعري أو طريقة عرض الواقع يمكن أن تنحرف إلى اتجاهات مختلفة ، ويمكن أن تبرز النزعات المتعددة ، ولهذا فهي تصبح أشد حيوية أو سطحية من الواقع الاجتماعي طبقاً لاتجاهها ، كما أن وصف الإنسان المتحجر في بيئة تثير الاشتمزاز يجعل الأدب في درجة أقل من المستوى الواقعي ، وهذا هو المصير الذي انتهى إليه كتاب النصف الثاني من القرن الماضي طبقاً لنفس الناقد لأن غيبة الحدث ووصف البيئة واحلال الإنسان المتوسط محل النموذج إنما هي ظواهر مميزة لانحلال الواقعية الذي تسرب من الحياة نفسها إلى مجال الأدب ، وبقدر ما كانت تقل وتضعف معاشة الكتاب للعالم الراسمالي كعالم خاص بهم كانت تضعف قدرتهم على خلق أحداث حقيقية ، ولم يكن من الصنف أن أهم الكتاب في ذلك العصر الذين تمثلت فيهم على مستويات مختلفة وجهات تطور المجتمع قد كتبوا بلا استثناء قصصاً خالياً من الأحداث ، بينما نجد أن القصاصين الذين كتبوا أعمالاً تتسم بتكاثر الأحداث المنوعة لا يمثلون أكثر من حركة مضطربة محرومة من المضمون والدلول الاجتماعيين ، وليست النماذج العرضية التي أبدعها هذا الأدب سوى

اشخاص متوسطى القيمة ، منقولة عن لا حركية الطبيعة الميتة ، فهم أبطال مزعمون أشبه بالرسوم الكاريكاتورية أو المهرجون القافزون ذوى العبارات الفارغة الرنانة والمواقف السطحية ، وتتجلى فيهم بوضوح النزعة التبريرية الكاذبة التى تتميز بها المواقف البرجوازية التقليدية (١) .

وقد واجه كتاب النصف الثانى من القرن الماضى فى روسيا نفس المشكلة الناجمة من الواقع الذى أصبح لا يتكيف لصياغة خصائص متطرفة انفعالية وأخذ يصطبغ بعمق بالتيارات الاجتماعية التى أدت الى ظهور الطبيعية فى أوربا الغربية والى عرض الانسان المتوسط ، وقد حاول الكتاب اختراع الوسائل التى تساعد على الوقوف ضد هذا الاتجاه ، كى يعثروا من جديد - حتى فى هذا العالم المتصلب - على التكثيف الأقصى الضرورى لتوضيح القوى الأم فى المجتمع ، وليجعلوا من الممكن خلق النماذج والتسامى على المستوى الوسط ، وتتمثل عظمة الكتاب الروس فى هذه الفترة فى أنهم - بالرغم من ظروف الحياة هذه - قد استطاعوا أن يكتشفوا نوعاً من الامكانية القصوى رفعوا بتحقيقها شخصياتهم من المستوى المتوسط الجامد ، وأثروا بنوع من النمودجية المتحركة حقيقة والتى تلائم عرض جميع التناقضات الاجتماعية ، وكانت الأداة الأولى فى تجاوز هذا المستوى المتوسط هى ابتداء المواقف القصوى فى نفس الظروف اليومية ، وهى مواقف لا تبعد عن محيط هذه الظروف فى مظهرها الاجتماعى ومضمونها الفنى ، وإنما هى على العكس من ذلك تبرزها بمهارة فائقة عندما تضغط بتوترها الأقصى على التناقضات الاجتماعية فتجسمها بأعظم قدر من الفعالية الحقيقية .

* * *

وإذا كان الحدث فى القضية نتيجة محددة للعلاقات المتبادلة فى

الحياة العملية للأفراد فإن الصراع صيغة أساسية للتأثير المتبادل بين المتناقضات ، وما يقوم بينها من تواز أو تضاد هو الذى يدل على الاتجاه الذى تسير فيه العواطف البشرية ، وكل هذه المبادئ الأساسية للتكوين الفنى إنما تعكس بشاعرية مكثفة الصيغ العامة للحياة نفسها ، لكن الأمر لا يتصل بهذه الصيغ فحسب ، إذ أن التعبيرات النموذجية العامة لا بد أن تكون فى نفس الوقت أحداثا خاصة فى المواقف النموذجية وعواطف ذاتية لأفراد محددين ، ومن هنا يخلق الفنان مواقف ووسائل تعبير يستطيع بواسطتها أن يبرهن على أن هذه العواطف الفردية تنمو خارج إطار العالم الخاص .

وهنا يكمن السر فى الارتفاع بما هو فردى الى مستوى النموذجية دون حرمانه من بروزه الفردى ، بل على العكس من ذلك يبذل جهدا كبيرا لإبرازه ، ويتيح هذا الوعى للفرد تفجير انسانيا للقوى الكامنة فيه ، مثل العواطف المنطلقة الى أبعد مداها ، والتي لا نجدها فى الحياة نفسها الا فى الاحتمالات الخاضعة للنية والامكانية ، وبهذا يعتمد الصدق الشعري فى عكسه للواقع الموضوعى على شئ هام ، وهو الارتفاع بما كان عند الانسان مجرد امكانية الى مستوى الواقع المصور .

وتتمثل العظمة الشعرية فى اعطاء هذه الامكانية المضمرة تحقيقا كاملا .

ومن الواضح ان القدرة على التعميم الفكرى للشخصية المصورة تقوم بدور هام ، إذ يصبح التعميم مجرد تجريد أجوف لو كان الارتباط بين الفكر المجرد والمعاشة الشخصية غير ملموس ، أما فى حالة الفنان القدير على تصويرها بكل ما فيها من حياة فإن التحام عمله عندئذ بالآفكار لا يضير تحديده الفنى بل على العكس من ذلك يقوية ويخصبه (١) .

فمن الملامح الهامة للنموذجية - سواء في الشخصيات أو في المواقف - أنها خلق لا مجرد محاكاة ، وكلما تعمق المؤلف في ادراك أبعاد عصره وكبريات مشاكله قل أن نجد في وصفه المستوى اليومي للحياة ، إذ أن التناقضات الكبيرة تكل في الحياة اليومية وتفقد حدثها وتثقل عندما تختلط بالعوارض العميقة القيمة أو ترتبط بها ، وهي لهذا لا تصل إطلاقاً إلى درجة صافية حقيقية متفتحة ، إذ أن هذه الدرجة لا تبدو أمام أعيننا إلا عندما نذهب بهذه التناقضات إلى أبعد مداها ونكشف عن أعقق محتواها ، وهكذا فإن قدرة المؤلف العظيم على خلق شخصيات ومواقف نموذجية تتخطى حدود الملاحظة اليومية للواقع العادي ، لأن المعرفة العميقة بالحياة لا يمكن أن تقف عند هذا الحد ، وإنما تتمثل في خلق شخصيات ومواقف ربما كان من المستحيل وجودها بهذا القدر من التكثيف في الحياة اليومية ، وإعطاؤها الملامح الجوهرية لهذه البيئة نفسها بطريقة تجعلها ممكنة الرؤية ، وذلك عن طريق الارهاق والتجديد المتطرف لما هو جوهري ، ليكشف - على ضوء الأثر المتبادل الصافي للتناقضات - عن كل القوى والاتجاهات الفعالة التي لا تبدو عادة في الحياة اليومية إلا بشكل مبهم وممسوخ .

فالنموذج يتميز بخاصية أساسية هي « التطرف » وإذا كان « دون كيشوت » يعتبر من أكثر الشخصيات نموذجية في الأدب العالمي فلا ريب أن هناك كثيراً من المواقف فيه - مثل صراعه الشهير مع طواحين الهواء - تعد من أعظم المواقف النموذجية الناجحة التي صورت على الإطلاق ، مع أنها توشك أن تكون مستحيلة في الحياة العادية ، ومن هنا يذهب النقاد إلى أبعد من ذلك عندما يقولون إن ما هو نموذجي في الشخصية والموقف يفترض مخالفة الواقع اليومي ، ويقارنون « دون كيشوت » بأهم محاولة استهدفت نقل المشاكل المصورة فيه إلى الحياة اليومية في قصة « تريستريم شندی » تأليف « ستيرن » التي لا تلبث أن نرى من خلالها إلى أي درجة تقل في العمق والنموذجية مكانية

التعبير في الحياة اليومية عن هذه التناقضات ، لأن اختيار المادة نفسها من الحياة العادية يعتبر دلالة عند « ستيرن » على افتقاره للعمق واغراقه في الطابع الشخصي . وعلى هذا فإن خاصية التطرف في المواقف النموذجية تأتي من ضرورة عرض أعمق ما في الشخصيات الانسانية وأبعد مضمونات الحياة بكل ما فيها من تناقضات ، ولا شك أن مثل هذه النزعة نحو التطرف في الشخصيات والمواقف لا نجدها فحسب عند كبار الكتاب ، بل قد نقرأ في بعض الكتابات المتوسطة كاعتراض رومانتيكي على الحياة البرجوازية ، لكن هذا التطرف يتحول فيها الى غاية في حد ذاته مما يكسبه طابعا غنائيا طريفا لا أكثر ، أما لدى كبار كتاب الواقعية فإنهم يختارون الخصائص المتطرفة الحادة للأفراد والمواقف كمجرد وسيلة للتعبير الشعري المناسب عما هو نموذجي في أسمى أشكاله .

ولا يمكن أن ينفصل تصوير النموذج عن عملية التأليف كلها ؛ فلو اعتبرنا شخصية بمفردها استحالة علينا أن نجد فيها النموذج المطلوب ، لأن تصوير المواقف والشخصيات المتطرفة لا يتم ويتمخض عنه نموذج حقيقي الا ضمن الارتباطات الشاملة التي تتكشف من خلال السلوك المتطرف للفرد في مواقف مسنونة حادة تكتسب فيها التناقضات أعمق تعبير لها عن عديد من المشاكل الاجتماعية المعقدة ، وبهذا الشكل فإن شخصية الشاعر مثلا لا تصبح نموذجية الا بالمقارنة والتضاد مع شخصيات أخرى تعبر عن مناهي التناقض معه بقدر غير يسير من التطرف كذلك . والارتفاع بشخصية ما الى مستوى النموذج لا يتم الا نتيجة لمثل هذه العملية المعقدة المتنوعة المليئة بالتناقضات المتطرفة ، ولناخذ مثلا شخصية معترفا بها كنموذج ناجح وهي « هاملت » فسوف نجد أنه بدون التناقض بينه وبين « ليرتز » و « هوارسيو » و « فورتيمبراس » لا يمكن للملامح النموذجية لهاملت أن تبدو على الإطلاق ، والسبب في ذلك أنه خلال الحدث الغني بالمواقف المتطرفة يمكن لمختلف الشخصيات

أن تنبثق عنها انعكاسات فكرية ومزاجية متنوعة صادرة عن نفس
التناقضات الموضوعية الجوهرية ، وبهذا الشكل يبرز أمامنا النموذج
مجسما في اتم أوضاعه .

وتتصل بذلك خاصية أخرى للنموذج هي « الطابع الاستثنائي »
لأن الارتباط بما هو عام شائع يأتي نتيجة لضعف الثقة - الضرورية
تاريخيا - فيما هو استثنائي كتعبير عن العظمة الانسانية ، الا ان المجتمع
كثيرا ما يقهر ويشوه الامكانيات الفردية الكبرى ، لهذا فان شخصية
غنية في نموها مثل « نابليون » قد ايقظت حماسا لدى كبار الكتاب ،
فاطلق عليه « جوته » ، « موجز الكون » ، الا انه لتصوير شخصية بمثل
هذا الثراء لا بد من الفهم الشعري العميق لما هو استثنائي كواقع نموذجي
اجتماعي ، وهذا يحتاج الى ثقافة أدبية هائلة في التأليف وخلق المواقف
تعين الكاتب على اكتشاف التعبير الحقيقي عن العنصر الاستثنائي في
الانسان المتطور وتصوير أبعاده الشخصية والنموذجية في نفس الوقت .
وعندما يرتطم الوصف الأمين لجزء من الواقع - أو لركن من
الطبيعة كما كان يقول « زولا » - بطريق مسدود فان هذا يأتي ضرورة
من العجز عن الفهم الشعري والعقلي للواقع كوحدة حية شاملة ، وبذلك
يؤدي الامعان في الوصف الجزئي الى مضاعفة التأثير العرضي وتفاقم
فقر العمل الأدبي في استقامته الخطية وبساطته التي تعجز عن احتواء
الواقع بالرغم من أمانته الحرفية في نسخه ، ولا يمكن لأية لوازم ذاتية
أو نزعة مزاجية - على طريقة « زولا » - أن تتجاوز هذا الفقر ، لأن الشاعر
الذي تنعكس لديه الحياة ككل حي زاهر وليست تلا ميثا من كسر محطة
هو الذي يصف قطاعا من الحياة بطريقة نجد فيها كل ما هو جوهري في
الموضوع متلاحما في وحدة متنوعة حية .

ولعل « جوركي » يعتبر مثالا واضحا على جراءة الكاتب في
اكتشاف البعد النموذجي في العنصر الاستثنائي للشخصية ، وذلك

لما سيفته عليه الحركة الثورية من ثقة فى الإنسان وبغض لذل الفرد وتشويهه فى النظم المتداعية ، ولناخذ أبسط مثال ممكن من أعماله « نيلونا » بطللة الأم ، المؤلفة بعقوبة بالغة ، ويصفها المؤلف بالذات كحالة استثنائية مبعدا عنها جميع العوائق الخارجية ليسمح لها بالنمو الضرورى ، يذوت زوجها مبكرا نسبيا ويندمج ابنها فى الحركة الثورية العمالية ، هذه الظروف تتيح « لنيلونا » أن تستيقظ من حالتها اللاواعية المنحصرة ، وتسمح لنا أن نتتبع طريق التعاطف الانسانى العفوى بغريزتها الثورية بعد أن يتزايد التقاؤها مع الحركة حتى تكتسب الروح الثورى الواعى ، هذا الطريق الذى تسلكه امرأة عاملة جاهلة ذات أصل ريفى يعتبر بلا شك طريقا غير عادى ، ويبرز المؤلف على وجه الخصوص هذا الطابع الاستثنائى فيه مبرهنا على أن الشباب فى المصانع أو الضواحي كانوا هم دائما حملة أعلام الفكر الثورى ، أما العجائز فهم يترددون فى الانضمام اليه بالرغم من محبتهم له ، وكما يقول « ريبين » - أحد أبطال القصة - « فان « نيلونا » ربما كانت أول أم تتبع ابنها فى طريقه .

ومع ذلك فان هذه الخاصية الاستثنائية هى التى تجعل موقف « نيلونا » نموذجيا من وجهة نظر تطور الثورة الكامل ، فقد كان طريقها هو أكبر طريق سيسلكه فيما بعد ملايين العمال والفلاحين ، هذا الطريق الثورى النموذجى فى انبثاق الحركة العمالية قد صور هنا بعمق مفعما بالحياة الشخصية الفردية ونموذجيا فى نفس الوقت دون أن يكون فيه شئ عادى مألوف ، وبهذه الطريقة نرى « جوركى » أمينا للحقيقة بأدق معانيها وهو لذلك لا ينحصر اطلاقا فى تعبيره الشعرى بحدود الواقع السطحى المسكين الجارى فى الحياة اليومية ، بل يجتهد فى العثور على التعبير الكامل عن محصلة التطور الأخيرة (١) :

* * *

ويشترط في تكوين الموقف النموذجي أن تكون الصدفة فيه ضرورية ،
 فإذا كان الأدب في سعيه للوقوع دائما على ما هو جوهري لا يستطيع
 أن ينبذ الظواهر العرضية فإنه ينتقى منها ما يساعده في الوصول الى
 غايته ، ولهذا فإن الصدفة في الأدب لابد وأن تختلف عنها في الحياة ،
 ففي الواقع تعمل ملايين الصدف ، وانطلاقا من مجموعها تتبلور الضرورة
 بالتدريج ، لكن الأدب في مقابل ذلك ينبغي أن يجسم هذا العدد اللانهائي
 ويكثفه في حالات محددة ، في الأدب لا يسمح الا بالصدف التي تبرز
 المعالم الجوهرية للحدث والمشكلة التي يدور حولها في خصائصها
 المركبة الماكورة ، فإذا قامت الصدفة بهذه الوظيفة أصبحت ضرورية مهما
 بلغت من الغرابة ، ولنتذكر مثلا مندبل « عطيل » حيث نرى أن خاصية
 التطرف في توافق الصدف وما يبدو على حيلة غريمه « ياخو » من طابع
 فظ هما اللذان يساعدان على إبراز الجوانب النبيلة في شخصيتي
 « عطيل » و « ديدمونة » من ناحية ، وافتقارهما الكامل للحذر في تناول
 الأمور من ناحية أخرى ، وكل هذا ضروري لنمو الحدث وانتهائه الى
 المصير الفاجع الذي انتهى اليه من خلال موقف نموذجي مكثف بالرغم
 من اعتماده الأساسي على الصدفة ، بل بفضل اعتماده بالذات على هذه
 الصدفة ذات الطابع الاستثنائي الخاص .

* * *

ويقاس عمق النموذج بمدى ارتباطه بالحياة كرصيده المباشر من
 ناحية ومدى تجسيم المصير الاجتماعي في ظروفه الفردية من ناحية
 أخرى . وذلك لأن الرصيد الانساني للشعر العظيم انما هو الحياة الغنية
 المفعمة بالمحتوى ، وهذا لا يصدق فقط على أساس وجهة النظر المادية
 للحياة وتجاربها وانما باعتبار اعظم مشاكل الابداع الفني كذلك ، فلا بد
 للكاتب أن تكون حياته غنية حتى يستطيع أن يصور ما هو نموذجي
 حقيقة ، إذ أن الابتعاد عن الحياة لا يؤدي الا الى عجز الكاتب عن خلق

شخصيات غير فردية ، وحتى لو استطاع أن يعبر الحدود الفردية فسوف يضيع وسط تجريدات فارغة غريبة عن الحياة .

فالنماذج الواقعية تتكون فحسب عندما يتاح للكاتب أن يقوم بعملية مقابلة ، خصبة وصارمة ، معاشة في الحياة العملية ومبررة من خلالها ، بين أفراد متعددين ، وعندما تكشف هذه المقابلة عن الأسباب والقوانين الفردية والاجتماعية وما بينهما من تشابه . وكلما كانت حياة الشاعر أغنى وأعمق استطاع أن يعقد أواصر القرابة بين الخصائص المتفردة ، وأن يجمعنا ندرك في النموذج المصور الاتحاد بين اللحظة الفردية والاجتماعية ، وأن يصف الشخصية بشكل حقيقى مثير للاهتمام من وجهة النظر الشعرية نفسها . وإذا كان القارئ يتنسم وهو يتأمل لوحة واقعية من « جوجول » مثلا نفحة الحقيقة النابضة فان هذا لا يحدث لأن الكاتب قد استخدم لكشف القناع عن هذه الحقيقة وسائل خارجية أو استطرادات أدبية أو شروح مفرضة ، وإنما لأن الحقيقة الرهيبة تفضح نفسها بنفسها من خلال الوسائل الفنية التي تتميز بها الواقعية ، يقول الممثل الهزلى فى ختام « المفتش العام » لجوجول « مم تضحك ؟ .. اضحك من نفسك ! » ومن وجهة النظر الجمالية فان فلسفة هذا الأدب تعنى كفاحه ضد النظريات التقليدية التي تفصله عن رصيده الأعظم وهو الحياة . ولهذا فقد وجد النقاد أن الطابع العالمى عند « بلزاك » محدد وحى دائما ، ومرد ذلك الى أنه يتصور شخصياته المتفردة فى لحظاتها المتميزة بطريقة عميقة لا تفقد فيها « اللحظة الفردية » أهميتها ، بل تتأكد وتتحدد فى نفس الوقت الذى تكتسب فيه تعقدا وخصوبة بالمناخ الاجتماعى الذى يحيط بها والذى تعتبر من نتائجه ومحصلاته ، وعلى هذا يتجلى خيال « بلزاك » بالذات فى أنه يختار ويحرك شخصياته بطريقة تضعها فى قلب الأحداث ، وتجعله دائما يتمثل خصائصها الفردية التي تنير الجانب الجوهرى فى التطور الاجتماعى مما يجعلها تصبح فى نفس الوقت تمثيلا كاملا عميقا للحظة العالمية .

وهناك سؤال هام يتصل بموضوع النموذج في العمل الفني وهو :

هل هو نفس البطل أم لا ؟ ولماذا ؟ .

ولا شك أن تصوير الملامح الفكرية له أهمية كبرى من وجهة نظر التكوين الفني ، فكل شاعر عظيم يضع في أعماله نوعا من « المراتب » لشخصياته ، هذه المراتب لا تتحدد نتيجة لخصائص المحتوى الاجتماعي للعمل فحسب ، ولا لأيدولوجية الكاتب ، ولكنها تمثل فضلا عن ذلك الوسيلة الجوهرية لتجميع الشخصيات من المركز الى الطرف وبالعكس ، وهي لذلك ذات اثر حاسم في التكوين ، اذ ان كل عمل شعري واقعي لابد وان يتضمن مثل هذه المراتب ، فالمؤلف يعطى لشخصياته « رتبة » محددة عندما يجعلها شخصيات أساسية او ثانوية ، وهذه من اقوى ضرورات الصياغة والتكوين الفني ، مما يجعل القارئ يبحث غريزيا عن هذه المراتب ويشعر بعدم الرضا الداخلي ان لم يجدها ، او وجد الشخصية الرئيسية لا تحتل المرتبة اللائقة بها طبقا لضرورة التكوين .

وتتبع المرتبة التي تحتلها الشخصية الرئيسية جوهريا من درجة وعيها بمصيرها ، وقدرتها على الارتقاء الواعي بما هو شخصي وخاضع للصدفة في مصيرها الى مستوى معين من العمومية ، ولذلك فان « شيكسبير » بالرغم من انه مارس في مسرحياته طريقة توازي المصائر المتشابهة الا انه يعطى لشخصياته الرئيسية - من خلال قدرتها على التعميم الواعي - مرتبتها وكفاءتها كشخصية رئيسية في مجموع العمل ، ويكفى ان نذكر حالاته المتوازية المعروفة مثل « هاملت - ليرتز » و « لير - جلوستر » حيث يرتفع بالبطل الرئيسى فوق الشخصية الثانوية بالذات لأن خصائصه الشخصية العميقة تتمثل في انه لا يحيا مجرد قدره الفردي بطريقة عفوية في ظروف الصدفة المباشرة المحيطة به ، كما انها ليست ردود فعل عاطفية على هذا القدر ، بل لأن لب شخصيته يتمثل في انه يطمح بالحدس وبكل حياته الداخلية الى ان يخرج مما فرض عليه ، يريد ان يحيا قدره الشخصى في عموميته وارتباطه بالمجموع ،

بطريقة تجعل الملامح الفكرية الثرية المنوعة تساهم جوهريا في أن تحتل شخصيته الشعرية المركز الرئيسى المنوط بها في التكوين الفنى بشكل بالغ الحيوية والافتناع .

بيد أن البطل النموذجى وان مثل الواقع لا يشترط أن يمثل الصنواب دائما ، لأنه إذا كانت الملامح الفكرية المجسمة فى الشخصية الرئيسية تعتبر شرطا ضروريا لتوضيح المركز الرئيسى فى التكوين الفنى فإنها لا تحتاج بالضرورة الى أن تعرض التصورات الدقيقة من وجهة النظر المتصلة بالضمون ، ومن هذه الناحية فأننا عند دراسة بعض أبطال « شيكسبير » و « جوته » نجد أن « كراسيو » على حق دائما أمام « بروتو » و « كينت » أمام « لير » و « أورنين » أمام « ايجمونت » ومع ذلك « فبروتو و لير و ايجمونت » هم الذين يصلحون للقيام بدور الشخصيات الرئيسية بفضل ملامحهم الفكرية المحددة ، إذ أن هذه المراتب لا تقوم على المعايير الفكرية المجردة وانما تعتمد على التطور المعقد للعمل الفنى فى كل حالة ، فليست المسألة هى التعارض المجرد بين ما هو حقيقى وما هو زائف ، ومن أجل ذلك فإن المواقف التاريخية أكثر تعقيدا وتناقضا مما نتصور عادة ، والأبطال المأساويون فى التاريخ لا يرتكبون أخطاء بالصدفة ، وانما ترتبط أخطاؤهم بضرورة باهم المشاكل فى الفترات الحرجة ، « فبروتو » بالذات هو الذى يمثل عند « شيكسبير » مثل « ايجمونت » عند « جوته » الملامح النموذجية المميزة للصراع المأساوى فى مرحلة معينة وبشكل خاص ، وإذا فهمنا هذا الصراع الاجتماعى بعمق كاف وحس دقيق أمكننا أن ندرك سبب التركيز على هذه الشخصيات بالذات إذ تتمثل فى خصائصهم وملامح تفكيرهم كأفراد معالم الصراع المطلوب تصويره بأوضح الطرق وأكثرها إحياء .

* * *

وقد قدم « أراجون » فى تحليله لبعض الأعمال الأدبية تصورا

طريفا يمكن اضافته الى النموذجية فى الشخصية والمواقف هو « نمذجة الروح » (١) وذلك عند دراسته لقصة « أندريه ستيل » « الصدمة الأولى » التى يبرز فيها خصائص شخصياته لا من خلال شكلها الخارجى - من أنف طويل أو أسنان بارزة أو ملابس معينة - أو غير ذلك من التحديدات المبسطة المألوفة فى الطبيعة التى تعنى بالمظهر الخارجى ، وإنما يتحدد الأبطال اجتماعيا ويتميزون فرديا بلون من « نمذجة الروح » يعتمد فيه المؤلف على طرائق التفكير ومضمون الاتجاهات الاجتماعية والخواص السلوكية المميزة لكل واحد منهم ليبرز صورهم ، وهى وسائل ماهرة فنيا ، فأمين التنظيم السرى مثلا ليس من الضرورى أن يكون مرسل اللحية أو حليقها ، لكن طريقته فى السلوك مع الآخرين ، ومقاطعته لأحد زملائه فى اجتماع التنظيم - إذ لا يطبق السكوت على أية فكرة زائفة تغرى الآخرين وتكتسب الانتصار - هو ما يميزه كنموذج لا يخطئ طول القصة ، مع ملاحظة أن هذا يختلف جد الاختلاف عن القصص السيكولوجى الذى يصبح هدف مؤلفيه التلذذ بتعرية جهاز النفس البشرية للتدليل على مدى معرفتهم بدقائق عمليات التفكير والشعور ، مما يمكن أن يعد من قبيل « الفن من أجل الفن » ، أما فى حالتنا فإن الشخصية تتحدد بفضل حياتها الداخلية ، لا عن طريق العقد النفسية ، وإنما عن طريق الاستبصار العميق للظروف التى تصنع فيها الحياة شخصا ما ، ومن هنا فإن نمذجة الروح لها عمقها المختلف عن التحليل النفسى ولا يمكن الوصول اليها بوصف الخواص الخارجية للشخصية كذلك .

على أن هناك وظيفة أخرى للمواقف النموذجية يشير اليها بعض النقاد المحدثين ، وهى أن هذه المواقف التى تتجلى فيها حدة الصور الفنية الى أقصى مداها وتركز على أهم الظواهر فى نظر الفنان تكتسب دلالة خاصة هى التعبير عن الجانب العاطفى ، إذ أن شبكة الصور التى

يتكون منها مجموع العمل الأدبي لا تترجم فحسب تفسير الفنان للواقع
التي يصوره ، ولكنها تعبر أيضا عن علاقته العاطفية بهذا الواقع ومدى
قوة وعق تصوره له واحساسه الوجداني به (١) .

وقد حاول بعض النقاد الغربيين نقد نظرية النموذج الواقعية وذلك
بإبراز ما يكمن فيها من عناصر مثالية أو سياسية ، يقول « ويليك » انه
إذا كان الفن لا يؤدي وظيفته الا من خلال انماط وأخيلة وأحداث ومشاعر
فإن نقاد الواقعية قد ركزوا على تصور النماذج باعتبارها القنطرة التي
تصل ما بين الواقعية والمثالية ، فالنموذج بهذا ليس معناه مجرد الحد
الوسط أو الممثل للواقع ، وإنما على العكس من ذلك هو نموذج مثالي ،
نمط أو بطل ينبغي على القارئ أن يحاكيه في الحياة الواقعية ، وقد
نادى عالم الجمال الاشتراكي « مالفينكوف » بأن « النموذج هو المجال
الرئيسي للكشف عن روح الحزب في الفن ومشكلته دائما سياسية »
وبهذا ينصب معظم النقد الأدبي في روسيا على الشخصيات والنماذج
حيث يغاب على المؤلفين عدم تصوير الواقع بطريقة سليمة ان أهملوا
دور الحزب أو لم يبرزوا تعاطفهم مع بعض الشخصيات (٢) .

ولا شك أن هذا تبسيط شديد لطبيعة النموذج الأدبي ووظيفته
الفنية في الواقعية ، وهي أعمق وأخصب - كما رأينا - من مجرد التوجيه
السياسي ، إذ ترتبط أساسا بالتكوين الفني للشخصيات والمواقف ،
وبالوسائل الجمالية الضرورية لتكثيف العناصر الجوهرية في الحياة
وتحليل قوانين وشروط عرضها الناجح في الأدب ، وقد رأينا أن كتاب
الواقعية نادرا ما يتخذون أمثلتهم من الأدب الاشتراكي وغالبا ما
يتناولون أمهات الأدب الكبرى مما يؤكد لديهم طابع العالمية الأصيل .

(١) انظر : G. N. Pospelov. Literatura y sociologia. Trad.

Buenos Aires, 1967, p. 83.

(٢) انظر : Wellek, Conceptos de critica literaria. Ed. cit.,

p. 257.

منظور المستقبل وروح الملحمة والشعر

بقيت أمامنا بعض القضايا المتناثرة التي تكمل أسس الواقعية الجمالية نوجزها معا الآن باعتبارها متكاملة الى حد ما وان لم تكن تعتمد على وحدة موضوعية متماسكة كما رأينا في الأسس السابقة التي تعد محور النظرية الجمالية الواقعية .

وانطلاقا من الأسئلة الفلسفية التقليدية التي طالما طرحها الانسان على نفسه : من أين ؟ والى أين ؟ - ولندع جانبا السؤال الثالث وهو ولم ؟ - فان الترتيب الطبيعي بين هذه التساؤلات هو ان يكون السؤال الأول هو الذى يحدد الثانى ، أى ان الماضى هو الذى يحدد الحاضر ويكيفه بشروطه وان المستقبل ينبت من الحاضر ، ولكن الأمر فى الأدب يختلف عن ذلك ، بل هو على العكس من هذا تماما ، وهنا نلمس أحد الفروق الجوهرية بين الواقع وتصويره الجمالى فى الأدب .

فما يسمى « منظور المستقبل » فى الأدب يعنى من الوجهة الموضوعية الاتجاهات التي تحدد طريقة تطور الأحداث وتحكم مسيرتها ، وهى اتجاهات ماثلة فى الحاضر وان كانت غير مرئية او متميزة عن غيرها من العوامل العارضة ، كما يعنى من الناحية الشخصية قدرة الأدب على التقاط هذه الاتجاهات الأساسية وإدراكها بوضوح وعرض الأحداث الماضية عليها لاختيار ما يتصل بها ويؤدى اليها ، ومن هنا كان المستقبل « الى أين ؟ » هو الذى يتحكم فى الماضى « من أين ؟ » فى الأدب ، وكانت النتيجة هى التي تحدد الأسباب فنيا خلال عملية الخلق ، وكلما كان حدس الكاتب بالعوامل « الديناميكية » الفعالة قويا ورؤيته من منظور المستقبل واضحة ، كان أقدر على بناء عمله على أساس واقعى حقيقى ،

واكتسبت جميع تفاصيله المنتقاة - مهما دقت - قيمتها فى تحديد مسار التطور والتنبؤ العميق الخفى بالنتيجة •

ولهذا عندما نتحدث عن منظور المستقبل يمكننا أن نعرفه بإيجاز طبقا لفلاسفة الواقعية فيما يلى : -

١ - يشير منظور المستقبل الى مالم يوجد بعد ، اذ لو كان قد وجد بالفعل لما أصبح منظورا بالنسبة للعالم الذى يجسسه •

٢ - هذا المنظور ليس عالما مثاليا وليس مجرد حلم ذاتى ، ولكنه النتيجة الضرورية للتطور الاجتماعى الموضوعى الذى يعبر عن نفسه بطريقة شعرية من خلال خصائص نموذجية للشخصيات والمواقف •

٣ - وهو موضوعى لكنه ليس قدريا جبريا ، اذ لو كان قدريا متشابها لم يصبح منظورا مرجوا ، ولكنه منظور فى حقيقة الأمر لأنه لم يتحول الى واقع بعد ، ولكنه اتجاه لا مفر من أن يتحول الى واقع من خلال افكار وأعمال الشخصيات التى يتمثل فيها التعبير العظيم عنه كاتجاه جماعى •

٤ - وهو اتجاه يتم بطرق متشابهة ، وربما مختلفة الى حد كبير عما اعتدنا تمثيله فى الأدب •

ويضرب النقاد (١) مثلا على ذلك بنهاية « الحرب والسلام » « لتولستوى » حيث نجد أن قصة الحرب أو السلام نفسها قد انتهت عندما انتصر الروس فى الدفاع عن وطنهم ، كما تم التقاء الشخصيتين الأساسيتين وهما : « ناتاشا » و « بيبى » ، وبهذا فقد انتهت القصة عمليا ولكن المؤلف يضيف إليها خاتمة لا يعرض بها فحسب التطور التالى لعلاقة البطلين ، بل يمس مصائر شخصيات أخرى رئيسية فى

(١) انظر : Lukacs, Problemas del realismo. Ed. cit., p. 397.

لون من التصوير المصبق للمستقبل الذى سيعقب القصة ، ونرى أن الحوار الذى قام به « بييرى » فى « بتر سبورج » خلال عودته الى وطنه يتحرك فى اتجاه ثورة داخلية فى روسيا ، ثورة يحمل لواءها النبلاء التقدميون ، هذه الحركة التى تتحقق تاريخيا فيما بعد ، ولكن حلم « بولكونسكى » الشاب يعرض لنا بوضوح الى أين تتجه الأحداث فى هذا الصدد ، وهكذا نجد مثالا لمنظور له معنى تاريخى عميق بطريقة فنية صائبة ، لأن أهم ما ينبغى استنباطه من نموذج « تولستوى » هذا هو أن المنظور لا يكون واقعيا حقيقة وأصلا إلا اذا نبع من اتجاه تطور الأفراد المحددين الذين يتكون منهم العمل الفنى ، ولم يعرض كحقيقة اجتماعية عامة مستقلة لا تمت بصلة حميمة شخصية قوية بمجريات أحداث الرواية ومصائر شخصياتها الخاصة .

* * *

ويختلف منظور المستقبل أساسا عما يعرف فى الأدب والفن بالنهاية السعيدة ، إذ أن الـ « هابى اند » ليست إلا نهاية متفائلة لا تمتلك قدرة الانقناع الاجتماعى ولا تخضع لأى بداهة نابعة من التكوين الحقيقى للأفراد وللنماذج فى المواقف المحددة ، وإن الخطأ الفادح فى الهياكل الأدبية – مهما كان نبيل مقاصدها – يكمن على وجه التحديد فى أننا غالبا ما نتعدى التفاؤل الصحيح المبرر الى هذا التفاؤل التافه الذى يحاول عبثا تزيين الحياة بأصباغ النهايات السعيدة السانجة ، ومسئولية الكتاب الكبرى تتمثل فى اكتشاف أعماق الواقع ودهائه ، فمن السهل عليهم أن يعرضوه كأنه يتحرك ويتحقق بمجرد التمنى وتحريك الشفاه بالدعاء ولكنه أشد تعقيدا بمنعطقاته ولفه ودورانه ومكره ، وإذا كان كل الأفراد يقومون بهذا اللف والدوران كى يحققوا أغراضهم الشخصية ، وبهذا الدهاء يصل الفرد تقريبا الى ما يريد ، فإن الحكمة الشعرية تتمثل فى العثور من خلال هذا الدهاء على ما هو نموذجى وفردى معا من الأهداف العامة .

والمؤلفون الذين لا يستطيعون ادراك واستبصار الخطوة التالية التى لا مناص للمجتمع من أن يخطوها لا يفقدون قدرتهم على الاقتناع فحسب ، بل يشيخون بسرعة مذهلة ، ولنلق نظرة على « المقابر الأدبية » حيث تتراكم مئات الأعمال التى طوى الموت صفحاتها ونسأل : لماذا تترقد هكذا ؟ وسنجد الجواب ماثلا فى منظورها الشعرى للمستقبل الذى لم يعد صالحا للحياة أو لم يكن صالحا منذ البداية ، إذ أن الشخصيات التى يتم تصورهما على أساس زائف - من ناحية المنظور الانسانى - لا تعمل سوى حياة الأشباح . ان الواقع يتابع مسيرته الخاصة مستقلا عن الكتاب وتفكيرهم ، وإذا لم يستطع الكاتب أن يدرك الخطوة الواقعية التالية واخذ يتشدق بخطوات أخرى تسقط فى الفراغ الزائف ، فان الواقع سياخذ رغما عنه مجراه الصحيح ، وتصبح الشخصيات التى تم تصويرها بهذه الطريقة مجرد اشباح وهمية لا يمكن للحياة أن تتدفق فى عروقها .

* * *

وليس معنى هذا أن منظور المستقبل فى الأدب الواقعى يعتمد أساسا على النبوءة السياسية الصائبة عند تصويره لما هو جوهري فى كل مرحلة تاريخية ، إذ لو كان الأمر كذلك لما استطاع كبار كتاب القرن التاسع عشر من أمثال « ستندال » و « بلزاك » و « ديكنز » و « تولستوى » أن يخلقوا النماذج الكبرى التى أبدعوها ، فكثيرا ما نجد تنبؤاتهم السياسية المباشرة غير صائبة ، الا أن نماذجهم لا تخطئ فى تمثيلها للواقع وخمائر المستقبل ، ولا يمكن ارجاع صوابها الى مجرد الصدفة أو الحدس المبهم ، ولكن هناك علاقة حيوية بالغة الأهمية بين المنظور والنموذج على أساسها يتمكن الكاتب الواقعى الموهوب من ادراك وتصوير الاتجاهات التاريخية والاجتماعية المنبثقة من الواقع بدون أن يعنى ذلك على وجه الضرورة تطابقا كاملا مع التطور السياسى ، لأن المهم فى الأدب انما هو رصد صيغ السلوك الانسانى فى مجراها المتغير ، وتقييم تطورات

النماذج الموجودة بالفعل وقيام نماذج أخرى ، وفوق كل ذلك التعرف على العناصر الجوهرية داخل العملية التاريخية نفسها (١) .

* * *

وعلى ذلك تعتبر الصيغة التاريخية من معالم الواقعية المميزة ، ويقصد بها على وجه التحديد وضع الأحداث - حتى المعاصرة منها - في إطارها التاريخي الذي تكشف به عن التطور النشط للمجتمع في مرحلة محددة ، وابتداء من « ستندال » في قصته « الأحمر والأسود » يرى النقاد الواقعيون أنه يلتحم بالواقع الشامل ، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وأنه واقع تاريخي محدد ومتطور باستمرار ، وكذلك فإن « بلزاك » يضع أحداثه في قلب المجتمع الفرنسي المتغير عقب سقوط « نابوليون » ، كما نجد بطل « فلوبير » « فيدريك مورو » يعيش ثورة ١٨٤٨ ، وبهذا لا مخلص من أن نعثر على تعارض الألوان التاريخية في إنتاج الواقعية .

وقد خص فيلسوف الواقعية (٢) القصة التاريخية بدراسة مطولة استوعب فيها مراحلها ومؤلفيها ، وانتهى الى نتيجة هامة من وجهة نظر الواقعية وهي أنه لا أساس لاقامة فوارق نوعية داخل فن القصة ، ولا معنى لاعتبار القصة التاريخية جنسا مستقلا بذاته ، وكان الواقع الجوهري في الماضي يختلف عن الواقع المعاصر ، أو بتعبير أدق كان الانعكاس للسياق الشامل للحياة الاجتماعية الذي يعد هدف الكاتب الواقعي سيعدل أسسه طبقا للمراحل الزمنية ، وقد كان اعتبار القصة التاريخية جنسا مستقلا بذاته نتيجة لابتعاد الكاتب المبدعين عن الواقعية الأصلية وعدم تبلور مبادئها الجمالية . أما وقد اتضح ذلك الآن فلم يعد هناك مبرر لهذا التقسيم .

(١) انظر : Lukacs, La significacion actual del realismo critico, Ed., cit., p. 72.

(٢) انظر : Lukacs, Georg, The Historical Novel. Boston, 1963.

وقد حاول بعض النقاد الغربيين ، خاصة « ويليك » ، فى مؤلفه الضخم « تاريخ النقد الأدبى الحديث » القاء ظلال من الشك على مبدأ التاريخية هذا بدعوى أننا نفرغ من قراءة كثير من الكتاب الواقعيين دون أن نجد لديهم الاطار التاريخى المحدد ، ويضرب مثلا لذلك أعمال « تولستوى » التى قدم فيها فكرته عن الانسان « اللاتاريخى » مجردا من جميع ملامحاته وذاكرياته التاريخية ومنسلخا من المجتمع ومقتصرنا على عناصره الأولى ، غير أن هذا التجريد لابطال « تولستوى » ليس صحيحا كما رأينا منذ قليل فى تحليل « الحرب والسلام » ، وحتى لو وجدناه فى بعض الأعمال الواقعية فانه - فى نقده للتاريخية - لا يخلو من انعكاس تاريخى عميق لفترة محددة بدقة .

* * *

ويتصل بالطابع التاريخى للواقعية صبغتها السياسية الاصلية بالمفهوم الذى كان يلمح اليه الكاتب السويسرى « كيلير » عندما قال « كل شئ سياسة » ، ان ليس معنى هذه العبارة ان كل شئ يعود الى السياسة بطريقة مباشرة فجة ، وانما معناها ان القوى الاجتماعية فى قمة تفاعلها هى التى تحدد على مستوى الأحداث معظم القرارات السياسية كما تؤثر أيضا على كل مظاهر الحياة اليومية مثل العمل والصداقة والحب والزواج ، هذه القوى الاجتماعية تنتج فى كل مرحلة نماذج بشرية محددة نرى تحركاتها فى كل مجالات الحياة والأنشطة الانسانية ، وان تم ذلك بأشكال مختلفة ، وعظمة كيار الكتاب الواقعيين تتمثل بالذات فى عمق تصورهم وعرضهم لهذه الخصائص البشرية فى جميع قطاعات الحياة .

على أنه طبقا لكبار النقاد لوحظ أن نقطة الضعف الواضحة فى الأدب الحديث هى تذبذبه بين طرفين كلاهما زائف : فهو إما أن يضع على مسرحه الأحداث السياسية بطريقة عارية مجردة ، دون أن يعرض

بواقعية جادة وعميقة العوامل الفعالة فى الحياة السياسية ، واما ان يلهث فى البحث عن ملجأ له فى ظل فكرة مفتعلة عن « الحياة النفسية » التى لا توجد منعزلة سوى على الورق ، وهى نزعة مصطنعة لا تلقى بالا للحياة الاجتماعية .

وبين هذين الطرفين الزائفين لا يبقى أمام محب الأدب الحقيقى الا ترديد عبارة « كيلير » السابقة « كل شىء سياسة » والنفاز معها الى جذور الحياة لتحديد العناصر الأدبية الجديرة بالبقاء (١) .

اما الروح الملحمى للواقعية فيتمثل فى عدة خصائص من أهمها الشمول والرواية والاستبعاد ، وان كان يخضع فى نهاية الأمر لمنهج كل مؤلف وطريقته فى الإبداع .

فالواقعية الحقيقية ترسم صورة للانسان فى شموله والمجتمع فى عمومته دون أن تنحصر فى المظاهر الجزئية ، اذ أن انحصار زاوية الرؤية بمعايير ناقصة لا يؤدي الا الى الافتقار والتشويه . واذا كانت الاتجاهات الفنية السائدة تتميز اما بطبيعتها الداخلية المتفردة واما بالانعكاس الخارجى البحث فان الواقعية تقتضى الاهتمام بالجانبين ، وتعنى الطواعية والوضوح والوجود المستقل للأشخاص وعلاقاتها فيما بينها ، وهذا لا يعنى بالضرورة انكار اللونية أو الحركة النفسية والأخلاقية ، وانما يعارض نحسب المغالاة فى حب اللون الخاص أو تقدير الحالات النفسية الوهلية التى تصر بالطابع الشامل للأشخاص والنمذجة الموضوعية لها والمواقف التى تتحرك داخلها ، فمشكلة الواقعية الجمالية هى إعادة التصوير الفنى المناسب للانسان الشامل ، لكن لما كانت فلسفة الفن تنتهى دائما الى تجاوز الجانب الجمالى المحض فان المبدأ الفنى فى أقصى أعماقه سيكون مشبعا بلحظات اجتماعية وأخلاقية وإنسانية .

ويقتضى التكليف الملحمى لشمولية الانسان تقطير حياته الخارجية وتحويلها الى شعر ، هذه الضرورة العليا في القصص الملحمى هي التي عرفها « هيجيل » بأنها « شمولية الأشياء » (١) ، ومثل هذه الضرورة ليست تجريدا نظريا ، فكل قصاص كبير يدرك أنه لا يمكن أن ينشد الكمال في آثاره أن كانت تفتقد هذا الشمول ، إذ لابد له من تصور كل ابعاد المجال الحيوى .

وكما قال « ايمرسون » ذات مرة أن الانسان بكامله ينبغي أن يتحرك دفعة واحدة ، وهذا هو سر القصص العظيم للخصائص الانسانية في الأدب .

وأهم ما يميز الواقعية عن غيرها من المذاهب هو كيفية تصورهما لشمولية الانسان والأشياء معا ، وارتباط الأحداث بالمصائر الفردية للشخصيات . وقد انطبعت في ذاكرة القراء مثلا صور السوق والبورصة وكهوف المجرمين والمسارح ومسابقات الخيل التي عرضها « زولا » ، فمن هذه الناحية الوصفية الموسوعية لا تنقصه شمولية الأحداث ، لكنها تتمتع بحياة مستقلة تماما عن مصائر الأشخاص وتمثل لوحات ومشاهد هائلة دون أن تكثرث بالحياة البشرية التي تحتفظ باستقلالها الواقعي عنها ، وعلى أحسن الفروض فهي تمثل شرفات مسرحية تظل على مصير الانسان لكنها لا تحده .

فاذا قورن هذا بثناء وعمق شمولية الأشياء عند « تولستوى » مثلا أدركنا أهمية الطابع الملحمى عنده ، ولم يكن هو وحده الذي قارن « الحرب والسلام » بأعمال « هوميروس » ، لا لما تعرضه من كل مظاهر الحرب ، من البلاط وقيادة الجيش الى العصابات والسجون العسكرية فحسب ، وإنما لشمولها كل مظاهر الحياة السلمية من المهد

الى اللحد ، فلوحات « تولستوى » ليست مجرد خشبات يعرض فوقها صوره واوصافه ، وانما هى ذات خصائص محددة تحقق شمولية الأشياء ، ولهذا تعتبر شرطا أساسيا فى التطور الداخلى لأبطاله وتعد صلة حميمة بين المصير الانسانى والعالم المحيط به .

وقد كان « جوته » يرى أن من خواص التأليف الملحمى تناول جميع الأحداث على أنها ماض ، هذا على عكس التمثيل الحاضر المطلق فى الحدث الدرامى ، وفى هذا التقابل الدقيق يكمن أحد الفروق الهامة بين الشعر الملحمى والدرامى ، فبينما تضع الدراما أحداثها منذ البداية على مستوى تجريدى أعلى من الملحمه نجد أنها تركزها دائما حول محور أساسى للصراع ، فكل ما لا ينصل بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا الصراع ينبغى ألا يبدو على الإطلاق لأنه عائق . أما فى الحدث الملحمى فان رصد الوقائع على أنها ماض يهدف الى الاختيار الشعرى لما هو جوهرى من خلال الثراء العريض لمادة الحياة نفسها ، وتقديمه بطريقة توقظ فىنا الشعور بأنه تجسيم للحياة بأكملها فى جميع ارتباطاتها وأعماقها . ومن هنا فان الحكم بأن تفصيلا ما يمثل جزءا من الموضوع أم لا ينبغى أن يكون فى الملحمه بنفس التشدد الذى يبدو عليه فى الدراما . ونظرا لأن تشابك الحياة لا يتضح الا فى النهاية فان التجربة البشرية هى وحدها التى تدلنا على الصفة الفردية التى لعبت دورا هاما حاسما دون غيرها من الصفات ، وليس هناك سوى الارتباط بالحياة العملية والاندماج المعقد فى أحداثها وعذاباتها أمام الأفراد كي يستطيعوا الكشف عن الأسباب التى تمارس تأثيرا أقوى على مصائرهم ، كل هذا يمكن أن تشمله النظرة عند النهاية فحسب ، لهذا فالملحمه تحكى ما حدث فى الماضى انطلاقا من النهاية ، حيث يقوم المصير البشرى والعلاقات المتشابكة فى نسيج الأقدار الفردية بتوضيح عملية اختيار العناصر الجوهرية التى قامت بها الحياة نفسها أمام القارئ ، أما المراقب الذى يوجد دائما وبالضرورة فى نفس الوقت الذى تقع فيه

الأحداث فانه غالبا ما يضل فى شباك التفاصيل المتساوية فى حد ذاتها لأن الحياة نفسها لم تمارس فيها عملية الاختيار بعد . وهكذا فان خاصية رواية الأحداث باعتبارها ماضى تعتبر وسيلة أساسية يفرضها الواقع نفسه فى عملية التجسيم الفنية ، وبالتالي تعتبر احدى الوسائل الهامة لاضفاء الطابع الملحمى على الأعمال الواقعية .

كما يترتب عليها أيضا نوع من « الاستبعاد » تجاه الأحداث المروية يعتمد أساسا على عنصر الزمن ، دون أن ينقص منه ما قد يلجأ اليه المؤلف من الحكاية بصيغة المتكلم . وحتى لو أخذنا قصة قد رويت على شكل يوميات مثل « آلام فرتر » ، « لجوته » فاننا يمكن أن نلاحظ قيام بعد ما فى الماضى بين الأقسام المختلفة يساعد من ناحية على أحداث التأثير اللازم للوقائع والأفراد على شخصية « فيرتر » نفسه كما يساعد من ناحية أخرى على الاختيار الضرورى للعناصر الجوهرية ، وبهذا تكتسب القصة أطرا أكثر ثباتا دون أن تفقد قدرتها على التغير ، ويتجه التوتر الحقيقى فيها الى إثراء وتوسيع مجال حياة الأفراد .

* * *

وإذا كان هذا هو مفهوم الملحمية عند « لوكاتش » ومدرسته فان الجناح الآخر من الواقعيين الغربيين يعطيها أبعادا مختلفة الى حد كبير ، فيدعو « بريشت » الى المسرح الملحمى الذى وان كان يعتمد هو الآخر على الرواية والاستبعاد الا أنه يستخدم المشاهد الجزئية القصيرة ويهتم بالحكايات الخرافية والأساطير ، وييلور « جارودى » هذا الاتجاه عندما يؤكد أن الفن يرتبط فى جميع مراحل التاريخ بالعمل والاسطورة معا ، ويقصد بالعمل القدرات الحقيقية للانسان ، أى « التكنولوجيا » والمعرفة والمبادئ والهيكل الاجتماعى ، أى كل ما تم فعلا أو هو فى طريقه الى التمام . أما الاسطورة فيقصد بها التعبير الملموس والمجسد لادراكنا لنواحي النقص وما هو مطلوب عمله فى كل قطاعات الطبيعة

والمجتمع التى لم نسيطر عليها بعد(١) .

وعلى هذا تقوم الأسطورة بدور الوسيط بين البناء السفلى للمجتمع والهيكل العنوى له ، ويتأكد دور الوجود الانسانى كعنصر اساسى فى تعريف الواقعية الفنية واستبعاد كل مفهوم ضيق لها ، لأن الواقع الذى يشمل الانسان لا يقتصر على ما هو عليه فقط ، بل يشمل أيضا ما سيكون عليه فى المستقبل ، وأحلام الانسان وأساطير الشعوب هى خمائر المستقبل ، وواقعية عصرنا - كما يرى « جارودى » - تخلق الأساطير لأنها واقعية ملحمية .

أما « فيشر » فإنه يعتبر النزعة الأسطورية فى الأدب الحديث هروبا من الواقع بتغليفه بالأسرار ، مما يعد نتيجة أولى للاغتراب ، إذ أن العالم البرجوازي المعاصر - على تقدمه الصناعى - قد أصبح شديد البعد عن أهله لدرجة أن الواقع الاجتماعى فى انعدام معناه وتفاوته الخطيرة قد اضطر الكتاب والفنانين الى التشبث بأية وسيلة ملائمة لخلق قشرة الأشياء الصلبة ، وقصد حدث بهم الرغبة فى تبسيط هذا الواقع المعقد الذى لا يطاق وقصره على عناصره الأولى الى استخدام الأسطورة ، مع أن الرغبة فى تقديم الكائنات البشرية متلاحمة فى علائقها الانسانية البدائية كانت هى التى أدت الى ظهور الأسطورة فى الفن ، وقد كان استخدام الأساطير القديمة فى الكلاسيكية شكليا محضاً ، فلجات الرومانتيكية فى تمرداها على نثرية المجتمع البرجوازي الى الأساطير كوسيلة لوصف « العواطف النقية » ، والاتصال بكل ما هو متطرف وأصيل وغريب ، أما فى العالم البرجوازي المعاصر فإن هذه النزعة الأسطورية تمثل طريقة واعية للهروب من المواقف والقرارات الاجتماعية ، فتنحول الظروف والظواهر والصراعات الاجتماعية الماثلة

(١) انظر : « واقعية بلا ضفاف » للترجمة العربية المتأخر لها - ص ٢٢١ .

فى عصرنا الى « لا واقع » يتمثل فى حالة ثابتة لا تخضع للزمن ، وبهذا تزيف اللحظة التاريخية المحددة لتصبح فكرة عامة عن « الكائن » ، ويتم تقديم العالم الخاضع لظروف اجتماعية خاصة على انه « كون مطلق » غير ملتزم بشيء (١) .

وسنرى فى القصول التالية أن بعض الاتجاهات الواقعية تنكسر على الاسطورة لا للهروب من الواقع ولكن للهجوم عليه فى معاقلة الأولى كما هو موقف الأدب فى أمريكا اللاتينية .

* * *

وتهدف الواقعية العميقة الحقبة الى تجاوز غثاثة المظاهر اليومية للحياة واكتشاف ما بداخلها من شعر ينبع من وجدان الفرد المنغمس فى علاقات حميمة بغيره خلال ممارسته الاجتماعية ، وبدون هذا الشعر الداخلى لا يمكن أن تتوفر أية روح ملحمية ، ولا يمكن ابداع أى تأليف ملحمى مناسب لايقاظ وتكثيف حيوية الأفراد والاحتفاظ بها ، ان الفن الملحمى - وهذا يشمل القصة بطبيعة الحال - يتمثل فى اكتشاف الخصائص الانسانية الدالة فى الممارسة الاجتماعية ، وهى خصائص تمس كل حالة على حدة ، والفرد يريد أن يظهر فى الشعر الملحمى بانعكاسه الخاص فى أوضح صوره وأشدها كثافة وتمثيلا لتجربته الاجتماعية . وفن الشاعر الملحمى يعتمد على التوزيع العادل بين مختلف الأوزان ، والتركيز المضبوط على ما هو جوهري ، وهو يصل الى غايته بأقوى صورة واكملها كلما كان هذا العنصر الجوهري فى الفرد وتجربته الاجتماعية يبدو لا كنتيجة مصطنعة وزائدة ، وإنما كشيء قد ترك لنموه الطبيعى ، لا كشيء قد اخترع ، وإنما قد اكتشف ببساطة .

ومن الطبيعي أنه في هذا العصر لا يمكن أن تزدهر الأشعار البسيطة الجميلة الصاقية التي كان « هوميروس » يدخل الفرح بها على طفولة البشرية ، والنتيجة التي لا مناص منها أن كبار الكتاب الأمناء على الحياة لا يستطيعون هجر عرقهم الواقعي أو خيانتهم ، فإذا أرادوا أن يقدموا الحياة الحديثة - خاصة في المدن الكبرى - كان عليهم أن يصبوا في شعرهم كل أشباح الحزن والفظائع اللاإنسانية التي تُعج بها هذه المدن ، مما ينتهي بهم أحيانا إلى الشعر الساذج المفعم بالكآبة ، وقليل منهم يستطيع أن يكتشف الشعر الكامن في طيات هذه الحياة الجافة الغليظة ويحمله معه إلى السطح الفني لتصويره الجمالي في الأدب الأصيل .

وقد كان « بلزاك » يعتمد على التركيز الدرامي لتفجير كل الطاقة الشعرية الحيوية في أعماله ، وظل كبار الكتاب يكافحون في سبيل التغلب على التفاهة والفراغ في الحياة النثرية بطريقة بطولية ، وليست الحدة الدرامية المسنونة إلا طريقة للتفوق على هذه النثرية . كما أن التركيز النموذجي من أشد التعبيرات قدرة على تحويل النثر المسكين في الحياة إلى عالم الشعر الإنساني المفعم بالحركة واللون والعنف الأصيل

وقد زعم الطبيعيون أنهم تجاوزوا هذه الرومانتيكية الذليلة بالوصف الأدبي لتفاهات الحياة اليومية وما تطفح به من غباء وحزن ثقیل ، بينما نجد في الحقيقة أن الطبيعية قد انتصرت للنثر البرجوازي على شعر الحياة ، وأوشكت أن تلوث الواقعية معها في أذهان كثير ممن يخلطون بينهما على غير علم ، بينما تهدف الواقعية في حقيقة الأمر إلى غزو ما في الحياة من شعر مرة أخرى ونفض الغثاء عنه .

* * *

وإذا كانت مراتب الجمال القديمة تتمركز حول محور أساسي هو الانسجام ، فما مدى اعتداد الواقعية بهذا المحور ؟ .

يرى فلاسفة الواقعية - خاصة من الجناح الاشتراكي غير الحزبي - أن كبار الواقعيين في المجتمعات الرأسمالية الغربية المتطورة يرفضون باصرار - باعتبارهم المصورين الأمراء على الواقع والأوفياء له - أن يصفوا الحياة الفردية المنسجمة الجميلة ، وليس أمامهم إذا أرادوا أن يجسموا ظروف عصرهم إلا أن يصوروا ما في الحياة من التمزق وعدم الانسجام ، هذه الحياة التي تدوس بلا رحمة كل ما هو جميل وعظيم في الفرد ، بل تفعل ما هو أسوأ من ذلك عندما تشوهه من الداخل وتجرحه بعد ذلك في الطين ، والنتيجة التي يصلون إليها هي أن المجتمعات الرأسمالية ليست إلا مقبرة للأصالة وللعظمة البشرية ، وأن أفرادها ليس أمامهم في ظل هذه الظروف كما قال « بلزاك » سواها إلا أن يكونوا صرافين أو نصابين ، أي إما أن يكونوا أغبياء يستغلهم الآخرون ، أو أنذالا يقومون هم بهذا الدور الاستغلالي ، ولا يقف النقاد الغربيون مكتوفين تجاه هذا الهجاء لمجتمعاتهم من المعسكر الاشتراكي ، فهم مع تسليمهم المتحفظ دائما بعيوبه يرون أن « ماكينة » الدولة ليست أكثر رحمة بالأفراد ولا بمواهبهم وحریتهم في ظل ديكتاتورية الحزب أو رأسمالية الدولة ، وحالات القهر والمطاردة في المجتمعات الاشتراكية تمثل الفضائح اليومية التي تتغذى بها الصحف الخريبة اليوم ، وعلى أية حال فإن الانسجام الحقيقي ليس هو الطابع السائد هناك أيضا وعلى هذا فإن مراتب الجمال التقليدية تكتسب مع الواقعية عموما بعدا جديدا هو المضمون الاجتماعي ، ولا يصبح الانسجام هو محورها بالذات وإنما يحل محله تصور آخر يقوم على أساس أن العمل الفني إنما هو كون صنير يمثل الكون الكبير .

نبتك افتراض قائم في علم الكائنات يقضى بأن كل كون لابد وأن يكون منشأ وليس في حالة فوضى ، والعمل الفني إنما هو كون خاص يمكن فيه أية حال في إطار القرائن الدالة المنظمة في نفسها ، فهو كون متناسق متلاحم الأجزاء ، حيث تقوم بينها علاقات الضرورة أو ما يقرب

منها ، وبهذا ننتظر من العمل الفنى باعتباره عالما صغيرا يمثل الكبير ويحتويه ويعكسه أن يعرض الواقع الأكبر فى حيز محدود مغلق على نفسه بحيث يصبح من السهل على النظر احتواؤه والاحاطة الشاملة بأبعاده .

وقد أخذ على الواقعية - خاصة من تحليلات « لوكاتش » - اهمال الجانب الشكلى للصياغة الفنية ، الى درجة ان المؤرخ الانجليزى « ارنولد توينبى » عندما كتب عنه قال انه يترك انطبعا عميقا عند قرائه بانه لا يكتب بالكلمات ، اى انه لا يكاد يمس جوانب الصياغة الفنية او يولى عناية كافية للشكل الأدبى . وقد ووجه فعلا بهذه التهمة فى حوار طريف أجراه معه أحد انصار الواقعية بالذات ، ويهمنى أن نلخص جانبا من هذا الحوار لنرى كيفية تغطيته لهذه القضية الجمالية الهامة : -

سؤال : عندما تتكلم عن اللحظات الواقعية فى الأعمال الفنية تتحدث دائما عن المضمون ، عن هذا المضمون المصور ، اليس من الحق أننا نجد أيضا نوعا من الواقعية يعبر عن نفسه فيما تكتشفه الانسانية فى لحظات معينة من الصيغ الشكلية ؟ الا تعتقد مثلا انه فى الادب - حيث يتصل هذا بقضية اللغة - يمكن القول بأن غزو الامكانيات اللغوية الجديدة والسيطرة على وسائل تعبيرية محدثة ينبغى ان يدخل ضمن تصور الواقعية ؟ .

واذا كان « سرفانتس » بلا شك واقعيا الا يعتبر « جونجرا » شاعر الصنعة - كذلك منذ اللحظة التى يتدع فيها صيغا شكلية جديدة وامكانيات لغوية تنتقل بعده الى الأجيال اللاحقة كاشكال تعبير لغوية عن الفكز ؟ .

— جواب : — هذا السؤال لا ينبغي أن يثار بهذه الطريقة الشكلية ، وأعتقد أنه من أشد الأخطار في أيامنا هذه أن ننظر إلى الفن من زاوية شكلية محضة ، وبنفس الطريقة التي نميز بها في « الموضات » بين « المينى والماكسى » ، تناقش أيضا أخسر صحيحة في الفن على نفس مستوى الأزياء .

هذا التصور يعتمد على النظرية التي جاءت بها المدرسة التأويلية التي ضخمت مشاكل الصياغة والتجديد اللغوي حتى أصبحت تعد مشاكل مستقلة بذاتها .

لكن : هل هذا التجديد اللغوي يساهم جوهريا في الفهم الكامل العميق الصحيح للعالم ؟ انه ان كان كذلك فسيندمج في اللغة العالمية ويفقد حينئذ طابعه التجريدي ، والا فسيذهب هباء . وعلى هذا فالمضمون هو أولا وقبل كل شيء ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار ، ولا يجب أن ننطلق من مشاكل « تكتيكية » ، لكن يجب أن نسأل دائما عن المحتوى العظيم لكل عصر ، هذا المحتوى الذي ينتج ويكيف اشكالا محددة من التعبيرات اللغوية ، وهو الذي يبقى بعد ذلك مؤثرا في تطور الأجيال اللاحقة . ونتيجة لهذا فمشكلة الصنعة الفنية التي تقابل ناقدنا معاصرا وهو يدرس لغة شاعر قديم ذات أهمية كبرى ، غير أن كيفية استخدامها اليوم هي التي تحدد قيمتها المعاصرة ، لأن المهم هو مدى ما يكتشف فيها من عناصر فنية يمكن أن تتحول لدى من يقدرونها ويحسنون استخدامها إلى شيء مختلف تماما ، إذ أنها تمارس بلا شك تأثيرا بارزا على غنائية كبار الشعراء المعاصرين ، لكن أعظم قصائدهم تختلف في حقيقتها عن اللغة السيريالية ، إذ تتحول فيها هذه اللغة إلى عنصر واحد من مركب معقد خصب يعبر عن شيء هام بالنسبة للشخصية المعاصرة (١) .

(١) انظر : Holz, Converseaciones con Lukacs, Madrid, 1971, pp. 51-53.

وقد تجاوز النقد الواقعي المعاصر - كما سنرى ذلك بوضوح - في الفصل القادم - هذه الثنائية التقليدية بين الشكل والمضمون ، اعتمادا على محور آخر هو رؤية العالم الذي يندغم فيه هذان العنصران نهائيا في وحدة كاملة تسمح بدراسة مظاهر الصياغة والشكل الفني باعتبارها العناصر البارزة من الكون الصغير المتماusk - العمل الفني - الذي يعكس الكون الكبير ويحتويه .

* * *

وأخيرا : ما هو موقف الواقعية من عالمية الأدب ؟ .

يرى كبار النقاد أن الكتاب الذين يمارسون تأثيرا عالميا في الأدب يظفرون بأثر قوى مزدوج ، فهم من ناحية يصلون ثقافة مواطنهم بالعالم الخارجى ومن ناحية أخرى يجعلونها محببة مألوفة هناك مما يحيلها الى جزء عضوي في الثقافات التي احتضنتها وتغذت بها ، فليست المسألة هي الطابع الدولي المجرد ولا الأدب العالمى العام ، ولكنها المعرفة المحددة المتبادلة بين الشعوب المثقفة ، هذا بالإضافة الى أن الطابع القومى الذى يعرف به بلد ما بطريقة سطحية غالبا ما لا يكون حقيقيا ، ولنتذكر الفكرة الزائفة عن مصر المنحصرة في النخيل والجمال والصحراء كما تتمثل في الفكر الغربى العادى ، كما أن هذا الطابع لا يطابق العناصر التي يرصد الكاتب فعاليتها في وطنه ، ومن هنا فان أهمية اتصال الآداب وتبادلها التأثيرات المختلفة تتجاوز النطاق الأدبى البحت لتؤدى الى تعارف الشعوب على أسس متينة من الواقع الحقيقى والمعرفة المباشرة العميقة معا ، على أنه اذا كان من الصعب أن يحتفظ الكاتب بعد ترجمته بكل قيمته الفنية والاجتماعية الوثيقة الصلة ببيئته ، فانه قد يكتسب في بعض ملامحه الجوهرية بروزا اوضح وأنطق مما كان عليه في وطنه الخاص .

ولابد أن تأخذ في الاعتبار أن العامل الأساسى هو دائما الضرورة

الأدبية للوطن المنقول اليه ، فكل أدب عظيم وأصيل – مهما كانت قدرته الهائلة على امتصاص العناصر الغريبة عنه – له خط تطور خاص به محكوم بالظروف الاجتماعية والتاريخية التي يمر بها وطنه ، وبطبيعة لغته وتراثها وأشكال التعبير فيها .

وقد كان الكاتب الانجليزي «برنارد شو» يعترض على من يحاولون تفسير أعماله على ضوء تأثيرات « أبسن » و « نيتشه » فيه ، وقد شرح كيف أنه يوجد كثير من الكتاب الانجليز أنفسهم الذين تمتلئ أعمالهم بكثير من الأفكار والعناصر التي دفعت النقاد الى البحث لها عن مصادر أجنبية ، لكن ينبغي أن لا نخدع بهذا ، فإذا كان « شو » يشير الى بعض الكتاب الانجليز كمصادر أقرب اليه مثل « صموئيل بتلر » فهل كان لهذا الأخير وهو المجهول تقريبا من معاصريه أن يمارس مثل هذا التأثير على « شو » لو لم يكن الأدب الروسي خاصة « تولستوى » والاسكندرياني – خاصة « أبسن » قد نفذا الى أعماق الثقافة الانجليزية ؟ .

على أن تأثير الأدب الأجنبي لا يمكن أن يكون جادا وعميقا اذا لم تعمل في أرض الوطن – أو على الأقل في طبقاتها الباطنة – اتجاهات مماثلة لما يأتي به هذا الأدب ، فهذا التطعيم يزيد فحسب من خصوبة التأثير ، وليس التأثير الحقيقي هو التقليد ، ولكنه تحرير الطاقات الكامنة في الأدب المتأثر واطلاقها من أعماقها ! وعلى هذا يصبح كبار الكتاب العالميين عناصر ايجابية تسهم عن غير قصد في تكوين الآداب القومية الأجنبية ، إذ أنهم يساعدون على انبثاق وتنوير طاقاتها ، بعكس الكتاب الذين لا يظفرون الا بنجاح موقوت عارض ، لأنهم لا يكادون يمسون سوى السطح الظاهري لأدبهم نفسه (١) . على أن كثيرا من الدراسات النقدية الواقعية – خاصة تلك التي تعنى أساسا بالتحليل الاجتماعي الجمالي – ترى في قضية التأثير الأدبي مشكلة تنصب في

(١) انظر : Lukacs, Ensayos sobre el realismo, Ed. cit., p. 334.

الدرجة الأولى على الأدب المتأثر ، إذ أن ادعاء التأثير لا يزيد الأمر في نظرها إلا تعقيدا وتشابكا ، لأن الأدب إنما هو الصياغة المثلى للضمير الجماعى ، فإذا لوحظت فيه استجابات خارجية اقتضى هذا تحليلا دقيقا لأسباب هذه الاستجابة وطبيعتها ومداها ودورها المساعد في اكتشاف الذات .

هذا على المستوى المكانى للانتشار الأدبى ، أما على المستوى الزمانى فإن خلود الفن - فى نظر الواقعية - يتوقف على مدى تطويره الشامل للإنسانية ، وليس صحيحا ما يزعمه بعض المفكرين من أن الماضى عندما يكتسب جدية ومعاصرة ينبثق من الماضى نفسه ، وإنما يتأثر أساسا بالحاضر ويثرى بعطائه ، وهناك حقيقة هامة وهى أن العنصر الخالد فى الأدب والفن أكثر استقرارا فى الواقع مما تعودنا على تصوره ، وقد كان مقياس ذلك فى العصور القديمة ببساطة هو أن هناك كتابات تحرص الأجيال المتعاقبة على الاحتفاظ بمخطوطاتها وأخرى لا تظهر بنفس العناية ، أما فى عصرنا الحاضر فهناك عمليات اختيار معقدة تستبعد بشدة وصرامة الأشياء التى لا تمس من مشاكل العالم إلا سطحها الظاهرى فحسب ، فإذا كان عامل الفعالية المباشرة التى يمارسها الماضى على الحاضر هو خاصية مميزة للأدب والفن ، سواء كانت هذه الفعالية عميقة أو عارضة ، فإنه لا يخلد من الأعمال الفنية إلا تلك التى تتصل بتطور الإنسانية بأوسع معنى وأعمقه ، مما يجعلها تباشر فعاليتها بمختلف أشكال التأويل طبقا للظروف الخاصة بكل عصر .

الفصل الثالث

الصراع الجدلي والحصاد الأخير

- نقد الواقعية للمذاهب الأخرى
- من السياق الأنبي إلى السياق الاجتماعي

نقد الواقعية للمذاهب الأخرى

خاضت الواقعية معارك حادة ضد المذاهب الأدبية الأخرى ، - ولا تزال حتى الآن في صراع جددى خصب مع الاتجاهات التى ولدت بعدها ، خاصة الاتجاه الطبيعى الذى تزعمه « زولا » والذى تعود خطورته الى اختلاطه بالواقعية ومحاولة احتوائها وامتصاصها على ما فيه من قصور بين وعجز شديد . ثم انتقل الصراع بعد ذلك الى الطليعية التى استغرقت - ولا تزال - حيزا كبيرا من الساحة الفكرية والأدبية فى القرن العشرين ، والتى يعتبر صمود الواقعية أمامها وانتصارها عليها فى أحيان كثيرة آية على أنها منهج قد ولد ليعيش ، وأن فيه من عناصر الحيوية والقدرة على التجدد والتطور ما يضمن له الأثبات مرة أخرى كلما استنفذ دورة من دوراته الكثيرة أو انتهى الى غاية من غاياته المتعددة .

ويحسن بنا قبل أن نتقدم فى بيان معالم هذا الصراع أن نكشف بإيجاز عن علاقة الواقعية بما سبقها من المذاهب حتى نستحضر الصورة كاملة .

* * *

أما علاقة الواقعية بالرومانتيكية فلا أشكال فيها ولا غموض ، لأن الواقعية قد أخذت على عاتقها القضاء على تمجيد الذات الرومانتيكى ، والحد من الارتكاز الأساسى على الخيال الواهم ، واستبعاد الأسلوب الرمزي المبهم ، وقصر دور الأسطورة فى الأدب على مجال محدود كما أشرنا من قبل ، كما عارضت التصور الرومانتيكى للطبيعة التى تثبت فيها الحياة وتتخذها مادة للتجسيم ومناطاً للمناجاة .

وقد يبدو لدى بعض النقاد أن الفرق ليست بمثل هذا الوضوح بين الواقعية والكلاسيكية بمدلولها الفرنسي والألماني (١) ، فالكلاسيكية هي الأخرى مثل الواقعية كانت تبتغي الموضوعية والنموذجية - بمعنى ما - وهي في الحقيقة ذات نزعة تعليمية ، بيد أن الواقعية ترفض مثالية الكلاسيكية وتفسر النموذج على أنه نموذج اجتماعي وليس نموذجاً إنسانياً عالمياً مطلقاً ، كما ترفض ما تفترضه الكلاسيكية من وضع سلم لشرف الموضوعات ونبذها ، وتكسر مستويات الأسلوب كما سنرى فيما بعد عند تناول الحياة في الأدب ، وكذلك من أهم ما تستحدثه الواقعية الوعي التاريخي بالتطور الحديث ، وبموقف الإنسان الذي يعيش في مجتمع معين ، لا هذا الإنسان الأخلاقي الذي لم يكن يواجه في الكلاسيكية غير الله ، والذي كان إلى حد كبير مبعوث الصلة بما حوله ومخلوع الجذور من أرضه ومعدوم الانتماء إلى وسطه . وبهذا يظل ما يميز الواقعية عن هذه المذاهب التي سبقتها هو طبيعتها رؤيتها للعالم وللتطور التاريخي ، وهي رؤية تمتد لتشمل بتفسيرها نشأة هذه المذاهب نفسها قبل أن تتعرض لها بالنقد والتحليل .

فالواقعية ترى أن الرومانتيكية في تصورهما للعالم كانت تعبر عن تمرد وهلى عميق ضد التطور السريع لنظام الإنتاج الرأسمالي بطريقة شديدة التناقض بطبيعة الأمر ، لأنه سرعان ما لبث نفس هؤلاء الثائرين الرومانتيكيين أن تحولوا عندما وانتهم الفرصة إلى اقطاعيين رجعيين كأنهم قدموا من وراء الجبال ، لكننا نجد في أعماق الحركة الرومانتيكية على أية حال هذا التمرد العفوى ضد الرأسمالية ، أما بالنسبة لكبار كتاب العصر الذين لم يكن بوسعهم تجاوز الآفاق البرجوازية فقد كانوا يجهدون في الوصول إلى صورة عريضة واقعية للعالم ، هذا الموقف كان يحمل في طياته معضلة فريدة ، إذ لم يكن بوسعهم أن يكونوا رومانتيكيين بالمعنى المعهود للكلمة ، لأنهم لن يتمكنوا حينئذ من متابعة

(١) انظر : Wellek, Conceptos de critica literaria. Ed. cit., p. 190.

الزمن فى تقدمه ، ولم يكن بوسعهم كذلك أن يهجروا الهجاء الرومانتيكى للراسمالية وحضارتها ، لأنهم سيتعرضون إذن للون من العمى يجعلهم يتصدحون بالمجتمع ويدافعون عنه ، لهذا فقد كان عليهم أن يرتفعوا فوق الرومانتيكية بالمعنى الجدلى ، أى كان عليهم أن يحاربوها ويحتفظوا بها فى نفس الوقت كى يرتفعوا الى مستوى أعلى منها (١) .

ولنضرب مثلا على الوعى الواقعى بارتباط العناصر الرومانتيكية بالاطصار التاريخى والاجتماعى ثم تجاوزها بعد ذلك ، يتجلى فى نقد الواقعيين للشاؤم الرومانسى الشهير حتى فى أرقى تعبيراته وأنضجها وأقربها الى روح التمرد الثورى ، فقد أراد « فيكتور هوجو » زعيم الرومانتيكية أن يعرض لقرائه فى قصته الكبرى « البؤساء » موقفا اجتماعيا ونفسيا لبطله « جان فالجان » فآخذ يصف بطاقته الغنائية الشاعرية الفئدة سفينة تمخر البحر وقد سقط منها أحد الأفراد ، فتظل السفينة تمزق الأمواج حتى تختفى رويدا فى الأفق بينما يصارع هذا الفرد فى وحدة قاتلة أذرع البحر العاتية التى لا ترحم ، ويغرق فى نهاية الأمر وحيدا منهوكا بدون أدنى بارقة لآى أمل فى النجاة ، وطبقا لوصف « فيكتور هوجو » فإن هذه الرؤية تمثل خاصية مميزة لمصير الفرد فى المجتمع ، الفرد المخطئ ، ومانراه فى الأمواج من عدم اكترائها أو اختلاجها بالرحمة هو رمز لمجتمع عصره فى قسوته ولا إنسانيته ، فرؤيته إذن تعبر بطريقة غنائية دقيقة عن شعور عام لدى جماهير الناس فى المجتمع الراسمالي ، لأن العلاقة المباشرة المحسوسة بين الأفراد فى الطبقات الدنيا تتلاشى كل يوم أكثر من سابقه فيشعر الإنسان أن عزله تشدد باستمرار كلما ضاق عليه الحصار ، مما يجعله يرقطم فى نهاية الأمر بمجتمع قد خلا من الإنسانية ، إلا أن عدم إنسانية هذا المجتمع تبدو فى نظر الفرد كما لو كانت طبيعة ثانية قاسية مشنومة ، مع أنها فى الواقع ليست سوى محصلة للتطور الاقتصادى المؤقت الذى

(١) انظر : Lukacs, Ensayos sobre el realismo. Ed. cit., p. 90.

يعزل الأفراد ، فعندما يصف « فيكتور هوجو » المشاعر النابعة من هذا الموقف فهو يعبر غنائيا عن شيء واقعي محسوس لدى الجماهير ، وهو لذلك شاعر عظيم ، بيد أن الواقع الموضوعي لهذه الظاهرة في المجتمع لا يتطابق مع هذا التعبير ، لأن انعدام الانسانية ليس طبيعة ثانية ولا قدرا آخر يمتد بآثاره الى ما وراء طاقات الانسان بل هو تعبير خاص عن العلاقات الجديدة بين الأفراد في ظل الاوضاع السائدة ، ومن هنا فان الواقعية عندما ترى هذه الظاهرة مرتبطة بأسبابها العميقة فانها ترى في نفس الوقت منهجها الواضح في تجاوزها ، اذ تستطيع بقدرتها على الاستبصار أن تستشرف عالما تتغير فيه طبيعة العلاقات ، وبالتالي يموت فيه هذا الحزن المشنوم .

أما صراع الواقعية ضد الطبيعية فقد اتخذ وجهة تتجاوز مجرد النقد التاريخي البحت ، لأن الطبيعية أولا قد ولدت في حجر الواقعية وحسبت عليها حتى أخذت هذه الأخيرة باخطائها وذنوبها ، لأنها قدمت نفسها على أنها وريثة الواقعية الشرعية وخطوة بعدها في الاتجاه العلمي ، وكان من الضروري أن تمر فترة ليست بالوجيزة نسبيا حتى يتضح في المجال الأدبي أن هذه الخطوة كانت في الفراغ ، وأن الطبيعية في حقيقة الأمر ليست سوى انحراف عن المنهج الواقعي القويم ، ونظرا لخطورة هذا الجدل وأهمية بالنسبة لأدبنا العربي الذي وقع بعض نقاده في حباتل الخلط بين هذين المذهبين فإن من واجبنا أن نعرض أولا أصول المذهب الطبيعي كما وضعها مؤسسه الأول ، ثم نقدم بعد ذلك نقد الواقعية الحاسم لها وموقفها الواضح من القضايا والمبادئ التي اعتمدت عليها .

يعلن « زولا » مؤسس الطبيعية عن التزامه بالمنهج العلمي في القصة ويسميتها « القصة التجريبية » لتتوافق بدقة مع النموذج الذي يحتضنه ويكاد يلتزم حرفيا به ، وهو منهج « كلود برنارد » في كتابه « مدخل

لدراسة الطب التجريبي ، والذي يقول عنه : هذا الكتاب الذى ألفه عالم يعتبر راية حجة قاطعة سأتخذه أساسا صلبا لى ، وسأحاول العثور فيه على جميع أبعاد المشكلة ، وعندما أستشهد ببعض نصوصه يكفينى أن أحل كلمة « قصصى » محل كلمة « طبى » لتستقيم لى النظرية كحقيقة علمية (١) .

وقد أغراه بهذه المحاولة بعض التشابه السطحى بين موقف « كلود برنارد » الذى ركز اهتمامه على اخراج الطب من دائرة الفن والممارسة الحدسية الى نطاق العلم والدراسات التجريبية ، وموقفه هو كأديب ينشد هدفا مماثلا لذلك للوهلة الأولى وهو « التسامى » بفن القصة أو بفن الأدب عموما الى علم الأدب الذى يعتمد بدوره على المنهج التجريبي . فاذا كان المنهج العلمى يؤدى الى معرفة الحياة الطبيعية و « الفسيولوجية » فلا بد أن يؤدى أيضا فى تصويره الى معرفة الحياة العقلية والعاطفية ، لأن المسألة انما هى اختلاف فى الدرجة فحسب (٢) .

هذه الثقة المطلقة فى العلم وقدرته على ضبط جميع أوجه النشاط الانسانى حتى فى أعقد صورها الخلاقة كانت نوعا من النشوة التى أسكرت بعض مفكرى نهاية القرن الماضى وفى مقدمتهم « زولا » الذى دعا الكتاب الطبيعيين الى أن يلاحظوا ويجربوا ، حتى يتولد عملهم من الشك الذى يشعرون به تجاه بعض الحقائق المجهولة أو الظواهر التى لا تفسير لها ، حتى تتجلى أمامهم فجأة فكرة تجريبية وتدفعهم للتحقق من صدقها ، فيعكفون على تحليل هذه الظواهر فى أعمالهم حتى يصبحوا فى نهاية الأمر سادتها ومالكها .

وعلى هذا فإن القصص مثل العالم تماما فى اعتماده على الملاحظة

(١) أنظر : Zola, Émile, Le roman expérimental. Trad. Barcelona, 1972, p. 29.

(٢) نفس المصدر ص ٣٠ .

والتجربة ، فالملاحظة تقدم له الأشياء كما ترى عادة ، وتعتبر نقطة انطلاق له يبنى على أساسها شخصياته وظواهره ، ثم لا يلبث أن يبرز فيه جانب المجرب فيحرك شخصياته داخل إطار حكاية خاصة للبرهنة على أن تعاقب الحوادث هو الذى يفرض نهاية الظواهر المدروسة ، وهى دائما تجربة « تحت المراقبة » على حد تعبير « كلود برنارد » نفسه ورحلة لا تهدف سوى البحث عن الحقيقة العلمية .

ويضرب « زولا » مثلا على ذلك بشخصية « البارون هولت » التى تدور حولها احدى قصص « بلزاك » كنموذج لدراسة مدى الضرر الناجم عن طبيعة هذه الشخصية ومزاجها الخاص والذى يقع عليها كما يقع على أسرتها والمجتمع من حولها . فمند اللحظة الأولى التى يختار فيها المؤلف موضوعه يعتمد على وقائع لاحظها فى الحياة ، ثم يمارس تجربته باخضاع شخصية « هولت » لمجموعة من المواقف التجريبية فى اوساط محددة ليكشف عن طبيعة عاطفته وحركتها ، فالمؤلف لا يعتمد على الملاحظة فحسب ، ولا يقف عند حدد التصوير الفوتوغرافى ، وانما يتجاوز ذلك الى التجربة بهذا المفهوم الخاص عند « زولا » ويتدخل بطريقة مباشرة بوضع بطله تحت ظروف تكشف عما يريد أن يوضحه فيه .

وبهذا تصبح المشكلة هى معرفة نتيجة وضع عاطفة ما فى ظروف اجتماعية محددة ودراسة انعكاساتها من وجهة النظر الفردية والاجتماعية ، فى عملية نوازي تماما الدراسة العلمية للظواهر الطبيعية .

وانطلاقا من الحصيلة العلمية فى نهاية القرن الماضى يولى « زولا » أهمية كبرى فى نظريته لمسألتى الوراثة والبيئة ، وهو بهذا يسير على نفس الخط الذى استتفه « تين » من قبل دون أن يعترف له بالسبق ، بل يذكر فحسب نظرية « داروين » فى أصل الأجناس ومنهج « كلود برنارد » ليخلص من ذلك الى القول بأنه اذا كان من الضرورى لدراسة الكائن الحى معرفة وظائف اعضائه والعلاقات « الفسيولوجية »

فيما بينها فانه لابد لمعرفة أسره ما أو مجموعة من الأحياء من دراسة الوسط الاجتماعى الذى تنتمى اليه ، تم يعبر عن ثقته المطلقة فى مستقبل العلم على أساس أن « الفسيولوجيا » ستشرح لنا ذات يوم بلا شك عمليات التفكير والشعور لدى الانسان ، وعندها سنعرف كيف تقوم الآلة الانسانية بوظيفتها — على حد تعبيره — وكيف يفكر الفرد ويحب وينتقل من التأمل الى الانفعال ، بل كيف يعبر هذه الحدود الى الجنون ، فكل هذه الظواهر العضوية تتم تحت تأثير الوسط . ومحور القصة التجريبية هو معرفة « ميكانيزم » الظواهر الانسانية وأسباب الأنشطة العقلية والحسية وبيان تأثير الوراثة والبيئة . بعد أن نضع الانسان فى الوسط الاجتماعى الذى خلقه بنفسه ثم أخذ يعدله كل يوم ويتكيف طبقا له (١)

وطبقا ، لزولا ، اذا كان عالم الحيوان يجد نفسه مضطرا عند الحديث عن حشرة ما أن يدرس بالتفصيل النبات الذى تعيش عليه فيتناول شكله ولونه وعصارتة فانه يقدم وصفا ضروريا لتحليل الحشرة نفسها ، وهذا الوصف لازم عمليا وليس مجرد تمرينات رسام ، كذلك نجد أن الوصف القصصى الذى يتناول الانسان فى ملبسه ومأكله ومسكنه وقريته واقليمه ضرورى لا محيد عنه ، اذ أن هذه كلها مكملات له ولا يمكن رصد ظواهره العقلية والانعاطفية دون البحث عن أسبابها ونتائجها فى الوسط المادى (٢) .

لكن اذا كان الانسان فى صفاته وسلوكه نتيجة حتمية ضرورية للعوامل السابقة فما هو دور حريته وشخصيته ؟ وبعبارة أخرى ألا يعد ذلك جبرية قدرية لا فكاك منها ؟ يحاول « زولا » رد هذه التهمة بقوله « اننا وصفيون لا قدريون ، والفرق بينهما كبير ، فنحن لا نتعرض لجوهر

(١) نفس المصدر ص ٣٤ .

Zola. La formule critique appliquée au roman.

(٢) انظر :

الظاهرة وانما نصفها فحسب ، واذا كانت الفدرية تفترض انه لا بد من حدوث الظاهرة مهما كانت الظروف ، نجد ان الوصفية تركز الضوء على هذه الظروف دون أن تحكم بضرورة انتاجها الجبرى للظاهرة ، وهذا هو نفس منهج « كلود برنارد » العلمى الذى يتخذ « زولا » كلماته شعارا له ، ثم يبرز الجانب الأخلاقى الذى طالما عيب على الطبيعية - وحيانا على الواقعية اخذا بجريرتها - بقوله : « ساوجز دورنا الأخلاقى التجريبي ، نحن نوضح بأعمالنا ما هو نافع وما هو ضار عندما نصف الظواهر الانسانية والاجتماعية حتى يمكن فى نهاية الأمر السيطرة عليها وتوجيهها ، ونعمل مع كل مفكرى هذا العصر فى مهمة غزو الطبيعة وتعزيز قدرة الانسان عليها ، واذا قورن هذا بموقف الكتاب المثاليين الذين يعتمدون على اللامعقول وما وراء الطبيعية وما يؤيدان اليه من الوقوع فى هوة التجريد العميقة لاتضح اننا فى جانب القوة والأخلاق (١) » .

ويبذل « زولا » جهدا كبيرا فى محاولته لاحتواء الواقعية ووراثتها عندما ينادى بأن الطبيعية ليست الا منهجا فى التحليل والتجريب ، من استخدمه كان طبيعيا أيا كان أسلوبه ، وعلى هذا فان « ستندال » طبيعى، مثله فى ذلك مثل « بلزاك » مع جفاف أسلوبه اذا قورن بتدفق « بلزاك » لكن كلا منهما ينحو فى رأيه الى التحليل والتجريب ، ولهذا فالطبيعية على عكس الرومانتيكية لا تنحصر فى أسلوب بلاغى بعينه ، ولا تخضع لمزاج جماعة بذاتها ، بل هى ادب مفتوح على جميع الجهود الشخصية ، تعتمد على تطور العقلية البشرية ، وتبحث عن الوثائق التى تكشف عن انسان ما لتكتشف ركنا متواضعا من الحقيقة عن هذا الشخص ، وعلى هذا فلا بد من شخصيات واقعية لرواية التاريخ الحقيقى لها والعلاقات القائمة فيما بينها فى الحياة اليومية : « لا بد من أن نبدأ كل شيء من

جديد ، وأن نعرف الإنسان من منابع وجوده قبل أن تنتهى على طريقة المثاليين فى ابتداء النماذج ، ابتداء من الآن على الكتاب أن يأخذوا المبني من قاعدته ، وأن يضيفوا أكبر عدد ممكن من الوثائق المعروضة طبقا لنظامها المنطقى ، (١)

كما أن من خصائص القصة الطبيعية عنده أنها غير شخصية بمعنى أن القصص ليس الا كاتبا أو ناسخا لا يصدر أحكاما ولا يستخلص نتائج ، وبهذا تختفى شخصيته ويحتفظ لنفسه بعواطفه مكتفيا بمجرد عرض ما يرى ، هذا هو الواقع سواء ارتجفنا أمامه أم ضحكنا ، ولنسخلص نحن القراء النتائج التى نراها ، بالاضافة الى ان الطابع اللاشخصى للقصة يعتمد على سبب فنى آخر ، وهو أن التدخل المنفعل للكاتب يصغر القصة وينسف صفاء خطوطها ويضيف عنصرا غريبا على الأحداث يقضى على قيمتها العلمية ، فكما انه لا تصور من عالم كيماوى أن يقطب حواجبه ممتعضا من « النتروجين » لأنه جسم لا يلائم الحياة ، ولا أن يهش ويبش « للأوكسيجين » لأنه على العكس منه ، كذلك القصص الذى يشعر بضرورة استهجان الرذيلة أو استحسان الفضيلة يسوء الى الوثائق التى يقدمها ، لأن تدخله يفقد العمل الأدبى قوته ولا يصبح نتيجة له صفحة مستقاة من الواقع بل مادة معالجة معدلة بعواطف المؤلف التى لا تنفصل عادة عن أحكامه المسبقة وأخطائه المحتملة ومزاجه الخاص (٢) .

وقد أدرك معاصرو « زولا » أنفسهم أن هذه الموضوعية العلمية التى يدعيها ليست الا خداعا واضحا ، لأنها تحجب عنه رؤية الصراع الحى بين الماضى والمستقبل ، وتجعله يرى الأشياء والأحداث ثابتة فى

Le naturalisme au théâtre, Trad.
con el titulo "El Naturalismo", 1972.

(١) راجع لنفس المؤلف أيضا :

(٢) نفس المصدر ص ١٢٢ .

نقطة واحدة لا تتزحزح عنها كلحظة متوقفة من الزمن ، وقد كتب اليه
« تين » يقول : -

« عندما تغلق جميع النوافذ ، وتضغط على القارئ من خلال
قصة فريدة ، وتضعه وجها لوجه أمام مخلوق عجيب سواء كان مريضا
أو مجنونا فانه سيشعر بالخوف وربما بالغثيان ، أما الفنان الحقيقي
فلا بد له من فلسفة جامعة ورؤية شاملة متشابكة ، الأدباء اليوم
يتخصصون أكثر مما ينبغي لهم ، يسرفون في الانغلاق على انفسهم
وبيدهم المجرى يتفحصوا قلدة صغيرة من الكل الشامل » (١) .

ومعنى هذا أن الفنان الطبيعي - حتى في نظر معاصريه - قد فقد
الرؤية الشاملة للواقع ، فلم يعد للوقائع عنده نظام من الأولوية اللازمة ،
فهو يعنى بالتفصيلات العرضية مثل عنايته بالخواص الجوهرية ، فأى
حوار هام أو حدث حاسم تتم معالجهما مثل طنين النحل أو ظهور بائعة
البيض - على حد تعبير أحد النقاد - كلها تعتبر واقعية بنفس القدر ،
وبالتالى لها نفس الدرجة من الأهمية ، هذا التسجيل الفوتوغرافى
للشروط والظروف ، وتصورها بطريقة ثابتة خالية من الروح الجدلى
يخلق احساسا بالعبث ومناخا سلبيا قاهرا محبطا ، وبهذا فان الطبيعية
قد مهدت للنزعات اللاانسانية وسبقتها ، مهدت لهذا الخضوع اليأس
الملول للأشياء الذى وجد أوضح تعبير عنه فى الفنون بعد ذلك .

لقد أبرزت الطبيعية التجزؤ والقبح والضعفة فى العالم البرجوازى ،
ولكنها لم تتقدم نحو رؤية أبعد ، لم تعرف التطور الاجتماعى الا على
أنه محصلة سلبية للوراثة والبيئة عاجزة عن التخلص من قدرها الحتمى ،
فكان لزاما عليها أن تقع فى براثن الرمزية أو الصوفية المدعاة ، اذ
أصبحت ضحية لرغبتها فى اكتشاف معنى الحياة الغامض عليها المنبهم

من خلف الواقع الاجتماعى (١) .

: وإذا كانت الطبيعية - كما رأينا - قد صارت المثالية البرجوازية القديمة إلا أن ذلك تم على حساب تنازلات كبيرة تدريجية أمام التيار التبريرى فى التطور الفكرى العام ، لأن محور النزعة التبريرية يتمثل فى الوقوف عند سطح الظواهر ليستبعد من العالم أعمق مشاكله وأكثرها إلحاحا وحسما .

وان وصف الواقع اليومى بجميع تفاصيله لا يمكن أن يقدمنا خطوة واحدة فى تصوير التناقضات الاجتماعية الكبرى ولا فى اكتساب وعى شعرى بالحياة ، خاصة إذا تذكرنا أن هذه التناقضات تتفتت عادة وتفقد حدتها فى الواقع اليومى ولا تبدو إلا نادرا بأشكالها المتعددة الثرية ، بل لا تبدو أبدا بكل نموها وصفائها ، والنتيجة الحتمية للطبيعية أنها تجعل الحياة اليومية نفسها أشد ضيقا وفقرا مما هى عليه ، إذ لا تبرز تناقضاتها الحقيقية ولا ترتفع على ما فيها من أوساط مبتذلة عن طريق الاستقطاب النموذجى العميق . فيجب أن نميز إذن بوضوح بين الطابع المتوسط اليومى كقاعدة موجهة ، وبين الأعمال الهامة فى الحياة التى لا تمثل سوى المادة فحسب ، والتى تستغل الظاهر الجمالى لما فى الحياة اليومية لتقدم نماذج انسانية دالة فى ارتباطاتها المتعددة .

كان « بلزاك » يقول أن « وولتر سكوت » لا يصف الأحداث التاريخية الكبرى مجرد الوصف ، بل يهتم أساسا بالبحث عن أسباب وقوعها ولماذا حدثت ، ولا يصف بالكامل أية معركة كبرى ولا يحلل « الاستراتيجية » أو « التكتيك » . ولكنه يعرض الحالة النفسية والاجتماعية والأخلاقية للجانبين من خلال أحداث صغيرة شائعة مركزة فى أعمال محددة تجعلنا نفهم لماذا كان يجب أن يغلب المنتصر (٢) .

(١) نفس المصدر ص ٩٥ .

(٢) نقلا عن :

وهذا التصور ليس بالسهولة التي يبدو عليها للوهلة الأولى فالطبيعية كما رأينا تقف على طرف النقيض عندما يرفض « زولا » باصرار توجيه السؤال السابق « لماذا ؟ » معلنا أنه يتعارض مع الروح العلمى والفنى ، ويفرض على الكتاب الالتزام بوصف « كيفية » وقوع الأحداث ، ثم يأتى بعد ذلك شرحه لقوانين الصدفة فيؤدى الى نتائج فى منتهى الخطورة ، فهو من ناحية يعنى الكف عن تحليل العوامل العميقة التى تكشف ارتباطات الظواهر الاجتماعية والانسانية مكتفيا بتوجيه نظر الكتاب الى ما يطفو على سطح الحياة اليومية ، كما أن هذا الموقف من ناحية أخرى يثير الجوانب الشخصية النفسية بمفهومها الزائف المحدد كعناصر مكملة لازمة ، فبدلا من عرض الشخصيات المحددة بطريقة فنية عضوية وإبراز الأسباب الاجتماعية العميقة للأحداث التى تعتبر القوى الأم المحركة لها فى كمالها الداخلى الواقعى يصف الكتاب طبقا لهذا المنهج وبطريقة موسوعية سطحية هزيلة آلية الحياة الاجتماعية التى يرقبونها ثم يضعون فيها شخصياتهم كما يضعون قطعاً أخرى من مكوناتها الطبيعية الميقة (١) .

* * *

وكما المحنا من قبل فإن الاسراف فى الوصف يقتل الروح الملحمى عند الطبيعيين ، إذ أن استقلال التفاصيل تترتب عليه نتائج وخيمة عندما يجهد الكتاب أنفسهم فى وصف فئات الحياة بأكمل وباكثير الطرق تجسيما ، فقد يصلون بهذا الى مرحلة متقدمة من الاتقان الفنى فى الظاهر ، الا أنهم لا يستطيعون أن يربطوا أوصافهم بمصائر الأشخاص فتقع فى اطار مستقل خارج عن البناء الفنى ، وكلما كان الكاتب مغرقا فى طبيعته بذل جهدا كبيرا لاختيار اشخاص عاديين من الواقع اليومى ولم يستطع أن يضيف عليهم سوى المشاعر والكلمات الخاصة بالحياة

اليومية ، مما يجعل الحوار ثريا بحثا خاليا من كل أثر لشعر الحياة الحقيقي ، ويجعل الوصف وسيلة مصطنعة لفن مصطنع ، ويجعل الأفراد الموصوفين فى نهاية الأمر عاجزين تماما عن اقامة أية علاقة بالأشياء الموصوفة ، ويختفى نهائيا العنصر الملحمى من العمل الأدبى ، اذ لا يكفى مجرد التتابع فى الارتباط الملحمى ، مهما أخذت اللوحات - صغيرة أو كبيرة - تقرى فى تسلسل زمنى دون رتباط ضرورى عظيم ، ويثبت الحدس الفنى الحقيقى وجوده فى فن الرواية بوسائل فى منتهى التعقيد ، اذ أن الكاتب نفسه ينبغى أن يتحرك بمهارة بالغة بين الماضى والحاضر حتى تتضح أمام القارئ تفرعات المصائر الملحمية ، والحدس بهذه التفرعات هو وحده الذى يتيح الفرصة للقارئ لمعايشة التتابع الزمنى فى العناصر التاريخية المحددة .

* * *

واذا كنا قد رأينا أن ضرورة خلق النماذج تعد من أهم أسس الواقعية الجمالية فإن هذا يقوم فى وجه الاتجاهات التى تبرز بافراط الجانب العضوى فى الوجود الانسانى . كما نرى عند « زولا » ومدرسته ، وفى وجه الاتجاهات الأخرى التى تنحصر بالانسان فى المستوى النفسى البحت . فكل هذه النزعات تبدو متعسفة حتى على مستوى التقييم الجمالى الشكلى . لأنه من وجهة نظر الكتابة الجميلة لا يمكن أن نفهم لماذا يجب أن يكون الصراع الشهوانى - بما يقتضيه من مشاكل اخلاقية واجتماعية - فى مستوى أعلى من الحاجات الحسية الفطرية ، ولا يمكن أن ينتظم مضمون الحياة فى مستويات منها الجوهري ومنها الثانوى العرضى الا اذا أخذنا فى اعتبارنا تصورا شاملا للانسان وهو يؤدى رسالته الاجتماعية والتاريخية ، واعترفنا بوظيفة الفن فى تحديد أهم مراحل الطريق الذى يقود الى تحقيق هذه الرسالة . ففى هذه الحالة فحسب يمكننا أن نميز مستويات الواقع بطريقة تسمح بتنوير النموذج وتوضيح طريقه وترك ما هو ثانوى فى الظل . ويصبح بوسعنا أن ندرك حينئذ

أن الوصف - مهما كان دقيقا وكاملا من الناحية الفنية - للأعمال العضوية ، سواء كانت عملا جنسيا أو عذابا أو معاناة يعنى تحديد المستوى للقوام الاجتماعى والتاريخى والأخلاقى للشخصية ، وهذا ليس وسيلة - بل هو بالأحرى عائق - فى طريق التعبير الفنى عن الصراعات الانسانية الأكثر حيوية وجوهرية ، تلك الصراعات ذات الارتباط الحميم بأهداف الانسانية وبالتعبير الكامل عنها فى شمولها وتشابكها ، ولهذا فإن المضمونات الفجة ووسائل التعبير الحرفية التى جاءت بها الطبيعية لا تؤدى الى اثرات التجربة الأدبية ، بل على العكس من ذلك تؤدى الى افقارها ودمغها بالقصور (١) .

وقد كان السبب الاجتماعى الحاسم للانحراف من الواقعية الى الطبيعية هو أن تطور الطبقات المتوسطة البرجوازية قد اصاب حياة الكتاب بتحول كبير ، فلم يعد الكاتب يعيش ويصارع معركة عصره الكبرى من اولها الى آخرها ، بل انزوى فى ركن قريب أو بعيد كمجرد شاهد سبيل يؤرخ لما يراه من الحياة العامة ، و « زولا » يعترف بوضوح أن « بلزاك » لابد وأن يكون قد عانى الاقل من كى يستطيع وصف شخصياته بهذه الحيوية ، ولابد أن يكون قد عرف أسرار حياة الدهاليز فى باريس حتى يتمكن من خلق نماذج تلك ، أما هو فبدلا من الوحدة الجدلية للنموذج والفرد يبحث على أساس علمى مزعوم - لكنه هزيل وخطير معا - عن المستوى المتوسط محدود الذكاء ، معتمدا على احصائيات آلية ليصف الواقع الرمادى المنظف على مستوى تنمى منه جميع التناقضات الكبرى الداخلية حيث يستوى لديه العظيم والصغير ، الذكى والحيوانى ، وحيث يفقد الواقع روحه الاجتماعى ، وتختلط فيه العناصر الجوهرية الحاسمة بالعناصر الثانوية العارضة دون تمييز بينهما .

وجاء المذهب التعبيرى ليرث هذا القصور الطبيعى ويمضى فيه الى

مداد ، فقد اتقنت التعبيرية بطريقة هائلة تصوير سطح الحياة الذى بدأت فيه الطبيعية ، كما أتقنت تصوير الانطباعات النفسية التى تنجم عن هذا السطح ، ولكنها بعدت بها مرة أخرى عن قاعدتها الاجتماعية ، مما يجعل من المستحيل تجسيم الأسباب الموضوعية للظاهرة المعروضة ، وكذلك الرمزية فصلت بطريقة تامة أعراض الشعور - حتى السطحية منها - عن عالمه وظروفه الاجتماعية . مصورة الخذلان العام والاحباط المطلق .

على أن الحركة التعبيرية التى أخذت تشق طريقها أوائل القرن الحالى اكتسبت اثر الحرب العالمية الأولى والهزات التى أعقبتها تأثيرا كبيرا اذ سيطرت على الأذهان فكرة عامة وهى أن العالم الجديد المتفجر ليس من الممكن تقديمه أو عرضه أدبيا بالوسائل الفنية العتيقة . بل لابد من لغة جديدة كالصراخ المتفزع الذى ينبعث من انسان معذب مجروح لا يستطيع أن يعى بالضبط ما حدث من حوله (١) .

ومن الوجهة الجمالية فإن الجديد فى منهج التعبيريين هو أن عملية التجريد التى كانت موجودة من قبلهم قد وصلت عندهم الى غايتها القصوى . وأصبحت الوجه الأساسى لهم . وهم فى هذا قد تلاقوا مع لرمزيين . فكلاهما يصبغ منهجه الابداعى بالطريقة الذاتية المحضة ويفصل الشخصيات التى يعرضها عقليا عن أساسها الواقعى بصراحة وصنق . مما يتيح لهم فرصة الاحتفاظ ببنية الواقع المباشر .

وأصبحت مهمة الكاتب التعبيرية تتمثل فى نقل عملية الابداع التى توجد فى خيال المحدثين الى بنية العمل الأدبى نفسها . أى اعطاء صيغة ما للجوهر . لأن هذا هو العامل الحاسم فى أسلوبه . ولا ينبغي أن نغفل فرقا هاما بينه وبين الكاتب الواقعى وهو أن هذا الجوهر لا صلة له بالتركيز والتسامى الموضوعيين للملامح النموذجية العامة الماثلة فى

(١) انظر : Fischer, y otros, Polemica sobre realismo. Trad. Buenos Aires, 1972.p. 134.

الواقع الموضوعى بصفة دائمة ، فالكاتب التعبيري يجرد ملامحه من الانعكاس الذاتى خلال المعاشة ، مقتصرًا على ما هو جوهرى من وجهة نظره الشخصية ، تاركًا جميع العناصر الصغيرة التى لا معنى لها فى تصوره ، وهى على وجه التحديد العوامل الاجتماعية الموضوعية ، وبهذا ينتزع عناصره المختارة من إطارها الزمانى المكانى المسبب .

* * *

ومن المعروف أن منهج الإبداع فى التعبيرية يرتبط بقضاياها الأيديولوجية ارتباطًا مباشرًا ، وليس هذا ناتجًا من مجرد الولاء للنظرية التعبيرية التى كثيرا ما تتسم بالتناقض والغموض ، ولكن لما تشتمل عليه نفس الأعمال من خصائص تغلب عليها صبغة البرامج المعلنة مسبقًا ، وفى فترة ازدهار التعبيرية بالذات تبرز فيها بوضوح عملية الانطباع فى تأليف الواقع ، وموقف التعبيريين بالنسبة للواقع - سواء من وجهة النظر الفلسفية وعلاقتها بالواقع الموضوعى أو من وجهة النظر العملية بالنسبة للمجتمع - يتميز بلون غالب من المثالية التى تحاول التمسح بنوايا موضوعية لا تخفى ذاتيتها .

وكما تبدو التعبيرية من كتابات « ورنجر Worringer » فإن الهدف الأساسى منها هو النفاذ الى ما هو جوهرى ، لكن عندما يقوم أحد مفكرىها وهو « ماكس بيكارد Max Picard » بتطبيق هذا الهدف على طريقة الإبداع فى التعبيرية يتضح لنا مدى ما فيه من تجريد ، فهو يقول : « ان التعبيري بطبيعته شجى ، وحتى يبدو أنه لم تحدث لديه أية ردود فعل وسط الأشياء فانه ينطلق نحوها من الخارج فى اندفاع عظيم ، لأنه بهذا الاندفاع الشجى يمكنه أن يلتقط الأشياء وهى فى اعصار الفوضى ، ومع ذلك فان هذه النزعة الشجية لا تكفى لتثبيت الأشياء وسط الفوضى ، بل لابد من تحويلها ، يجب أن نكون تجريديين فى تقديمنا للنماذج حتى لا ينزلق ما نحصل عليه مرة أخرى فى عالم الفوضى ، يجب التركيز على

الانفعال في شيء واحد حتى يوشك على الانفجار» (١) .

وهنا يبرز نقاد الواقعية في تعليقهم على هذه المبادئ التعبيرية ما يلي : -

أولا : أن الواقع يتم تصويره مسبقا لدى التعبيريين على أنه عالم من الفوضى ، أي أنه يستعصى على المعرفة وغير قابل للفهم إذ لا يقوم على أية قوانين .

ثانيا : أن منهج النقاط الجوهرى الذى يسميه هنا « شيئا » لا بد أن يكون عن طريق عزله وقطعه وتحطيم ما عداه من أشياء .

ثالثا : أن الوسيلة التى تتبع للنقاط هذا الجوهر - وهى الانفعال - تعتبر من الناحية المبدئية لا معقولة وبالتالي تعارض بشدة ما يقبله الذكاء والفهم (٢) .

* * *

وكانت السيرىالية من أهم الحركات التى أعقبت المرحلة الأولى للواقعية كرد فعل لها ، ونفس كلمة سيرىالية تتراوح فى معناها بين « ما وراء الواقعية » أو « ما فوق الواقعية » أى أنها تشير الى تجاوزها صراحة بحثا عما عداها . وبالرغم من أن السيرىاليين فى رأى نقاد الواقعية كانت ضجتهم فرقة فى الهواء أكثر منها ضوءا وحرارة فقد بذلوا جهدا كبيرا فى تمجيد الخيال الجامع والحياة عليه ، والمغالاة فى رؤاهم الخاصة وأطياف أحلامهم اللامعقولة فى تيارات خفية يبحثون من خلالها عن وسائل الهروب من الواقع الخارجى ، وقد دعا زعيمهم « اندريه بريتون » عام ١٩٢٤ فى اعلانه عن السيرىالية الى « الرفض

(١) انظر : Picard, Max, Das end des Impressionismus, Zurich, 1920, Trad., p. 315.

(٢) انظر : Falk, Walter, Impresionismo y expresionismo. Trad. Madrid, 1963, p. 216.

المطلق ، وهى دعوة غير قابلة للتنفيذ عمليا لما فيها من تناقض ، لأن القبول المطلق يمكن تصوره مهما كان مؤسفا ، أما الرفض فلا يمكن الا أن يكون نسبيا مثله فى ذلك مثل الحرية والواقعية نفسها ، فالفنان بوسعه ان يتخلص من بعض القيود ليخضع لقيود أخرى ، أما أن لا يلتزم بأى قيد فهذا من المستحيل عمليا (١) .

ولكن أعمق دلالة للسريالية فيما نحن بصددده هى أنها كانت مواجهة خارجية على الواقعية وثائرة ضدها بالرغم من أنها فى بعض مراحلها المتأخرة بدت كما لو كانت تعود الى بعض منطلقاتها الفكرية ويكفى للتدليل على ذلك أن نشير الى بعض المبادئ التى أعلنها زعيم السيريالية فى مقال بعنوان « حدود لا تطوق السيريالية » عام ١٩٢٧ ومنها : -

١ - اعتناق المادية الجدلية واعتبار مبادئها هى أساس السيريالية خاصة ما يتصل بأولوية المادة على الفكر ، واعتبار جدلية « هيجل » هى علم القوانين العامة لحركة العالم الخارجى والفكر الانسانى ، واعتناق التصور المادى للتاريخ ، اذ أن جميع العلاقات الاجتماعية والسياسية وكل النظم الدينية والتشريعية والتصورات النظرية التى يتمخض عنها التاريخ لا يمكن شرحها الا من خلال ظروف الوجود المادية للعصر الذى نشأت فيه ، وضرورة الثورة الاجتماعية التى تنهى الصراع الذى ينشب فى مرحلة ما من التطور بين قوى الانتاج المادية للمجتمع ، أى صراع الطبقات .

٢ - وطبقا لشهادة كل من « ماركس » و « انجلز » فإن من العبث الاصرار على أن العامل الاقتصادى هو وحده الذى يحدد مجرى التاريخ ، اذ أن العامل الحاسم يتمثل فى نهاية الأمر فى « انتاج الحياة الواقعية

(١) تنظر : Levin, Hary, El Realismo Frances. Ed. cit., p. 554.

وتكرره ، كما يعلنان أن مختلف أجزاء البنية العليا تمارس أيضا فاعليتها في تطور الصراعات التاريخية ، وقد تكون هي الحاسمة في تحديد شكلها الأخير(١) .

* * *

وبالرغم من أن السيريالية تدعو إلى هدم العالم الخارجى لتقيم مكانه عالما يعتمد على الرؤى الخاصة والتداعيات النفسية التى تكسر حدود الوجود الموضوعى لتحيل محله الوجود الذاتى فان « بریتون » لا يكتفى بإعلان اعتناقه للمادية الجدلية - كما رأينا - بل يحاول كما فعل الطبيعيون من قبل احتواء الواقعية بعد تأويلها بشكل تصبح فيه السيريالية هى أوضح شرح لها ، لا على طريقة « بضدها تتميز الأشياء » كما تقول الحكمة العربية ، وإنما على اعتبار أنها هى الشكل المتطور للواقعية المنفتحة على حد تعبيره ، فهو يقول : منذ نشرت بيان السيريالية عام ١٩٢٤م أدخر جهدا فى الإشارة إلى الطرق المتعددة للمغامرة العقلية الكبرى ولفت الأنظار إلى توافقها ، وقد بذلت جهدا خاصا فى سبيل البرهنة على أن الاتجاه العقلى المتفتح الذى يتميز به موقف العلماء المحدثين لابد وأن يصحبه اتجاه إلى واقعية منفتحة على السيريالية تهدم البناء المنطقى الذى شيده كل من « ديكارت » و « كانت » ، وتقلب رأسا على عقب الحسامية الخاصة بالفن(٢) .

على أن السيريالية لم تكن عبثا ولا عدما ، فيمكننا أن نجد فيها بعض العناصر الايجابية التى لم تتردد الواقعية - حتى فى شكلها الاشتراكى المتزمت - فى استخدامها أحيانا ، ومن أهم هذه العناصر أنها تعد من أعمق التعبيرات الموضوعية عن روح الفكاهة فى العصر

(١) انظر : Briton, André, La clé des champs, Jean Jacques, Pauvert, 1967, Trad., p. II.

(٢) نفس المصدر ص ١٢ .

الحديث ، اذ انه عقب الحرب العالمية الأولى تأكد في مجال الفن بفضل أعمال « بيكاسو » و « دي شيريكو » أن التمثيل البصري للانسان قد تغير ، وجاءت اكتشافات « فرويد » في اللحظة المناسبة لتغمر بضوء شديد قاع الهوة التي فتحت عندئذ بفتحية الفكر المنطقي والشك في أمانة الشهادة الحسية كما يرى السيرياليون . وبالإضافة الى تلك التيارات برزت هناك طريقة خاصة في الاحساس بالأشياء تعتمد على روح الفكاهة المتولد من قصور الطبيعة بأشكالها العرضية ، واعتبار الفكاهة هي انتصار مبدأ اللذة على الظروف الواقعية في لحظة معينة .

أما عن استخدام الواقعية الاشتراكية لهذا العنصر الطريف من السيريالية فنجد نموذجا له عند الشاعر المفكر الاشتراكي الفرنسي « لويس اراجون » الذي كتب في عام ١٩٥٢ تعليقا على ما كان يسمى حينئذ بجوائز « ستالين » في فن الرسم يقول : « لا ينبغي أن نغفل تنوع الأعمال الفائزة ، خاصة عندما نقف امام احدى هذه اللوحات التي تمثل رأس تمثال الحرية الأمريكي وقد أطل من كل حدقتيه وجه شرطي ، وتدلّت هراوة بيضاء من العين اليسرى فأصبحت كدمعة يذرفها تمثال الحرية وقد هتف بي أحد الرفاق : لكن هذا سيريالية ! ، ومصدر ذلك العجب هو أن فكرتنا عن الواقعية كثيرا ما تختلط بالنزعة الفوتوغرافية الطبيعية ، ولاشك أن تمثال الحرية هذا من ابداع الفنان ، فآلة التصوير لن تقدمه لنا بهذا الشكل على الاطلاق ، لكن هذا الابداع واقعي لأنه يعبر بطريقة مذهلة عن الراقع ، عن الخاصية الحقيقية النموذجية للحرية الأمريكية ، وما يفصل الواقعية عن السيريالية في مثل هذه الحالات ليس وسيلة التعبير وإنما هو المضمون الذي يعبر عنه » (١) . وعلى هذا فاذا كانت السخرية موجهة لأخذ الشعارات الروسية - مهما كانت درجتها من الصدق

(١) انظر : Aragon, Luis, Parenthèse sur les prix Stalin, Les lettres françaises, No. 409. Trad. 1952.

الواقعى - فانهنا لن نظفر حينئذ بالدخول فى حرم الواقعية الاشتراكية بهذا المنطق الحزبى .

اما المعركة الجدلية الخصبة التى مازالت قائمة حتى الآن بين الواقعية وخصومها فهى تلك التى يخوضها فلاسفة الواقعية ضد بعض الاتجاهات الطليعية العدمية أحيانا ، أو ضد جميع مظاهر الأدب الطليعى أحيانا أخرى . فهناك من يرى أن الحركة الطليعية هى وحدها ذات القيمة الحقيقية فى أدب العصر ، وأن ما يسمى بالواقعية قد ترك أساسا المشاكل الحاسمة للعصر الذى نعيش فيه ، وعمد الى وضع الأقنعة عليها ، لهذا فهى غير جديرة بأن تعكس الواقع اليوم ، حيث يتم لون من التحالف المشئوم بين « التكنولوجيا » من ناحية و « البيروقراطية » التى لا تنفصل عنها من ناحية أخرى ، وكلاهما وثيق الصلة بالحضارة الحديثة ، لتزييف الواقع واستلاب الإنسان ، ولذلك فإن أية « أيديولوجية » تفترض عالما صحيحا البنية تعتبر غير واقعية لأنها تموه الحقائق . وهناك من يتخذ موقفا عكسيا لذلك من الطليعية ويرى أنه اذا كان تعريف أرسطو القديم عن الإنسان باعتباره « حيوانا اجتماعيا » مازال صحيحا الى الآن الى حد كبير فانه يشير الى المشكلة الجوهرية فى الأدب الواقعى منذ منابته الى اليوم ، لأن التفرد الإنسانى والتوحد الشخصى لكل النماذج الأدبية الكبرى لا يمكن أن ينقصا عن الظروف المحددة تاريخيا وإنسانيا واجتماعيا والتى تحكم وجودها ، وهذا على طرف النقيض من نزعة الأدباء الطليعيين الذين يحددون الجوهر الإنسانى لشخصياتهم فى عزلتها وتوحدتها ، فالفرد عندهم يوجد وحده منذ الأزل ، وسيظل الى الأبد مستقلا عن أية علاقة إنسانية ، ومن باب أولى اجتماعية .

وقد اعترف أحد كبار الكتاب الأمريكيين « توماس وولف » بأن

شعوره بالحياة يعتمد أساسا على اقتناعه بأن الوحدة ليست وضعا غريبا على الإطلاق بالنسبة للإنسان ، ولا قاصرا على أشخاص متفردين مثله ، بل هي الواقع الذي لا مفر منه ، إذ أنها تمثل قلب الوجود الإنساني نفسه (١) . والإنسان الذي يشعر بذلك قد يدخل في علائق مع أفراد آخرين ، ولكن بشكل سلبي خارجي متجاوز فحسب ، إذ سيظل بقية الأفراد منفصلين مقتصرين على أنفسهم ومحرومين من العلاقات الإنسانية الحميمة . ولا ينبغي أن نخلط ذلك ببعض الشخصيات المتفردة في الأدب الواقعي ، حيث يتصل الأمر بمواقف عابرة حتى ولو استمرت في بعض الظروف ، وربما كانت هذه الوحدة خارجية محضة مثل عزلة « فيلو كيت » عند « سوفوكليس » حينما أرسى قلاعها على شواطئ جزيرة مهجورة ، أو نتيجة لتطور داخلي ضروري محتوم مثل حالة بطل « التربية العاطفية » « لفلوبير » ولكنها دائما جزء من حياة اجتماعية وتاريخية محددة ولحظة حادة في علاقاتهم التي يتقاسمون بها مع أشخاص آخرين بتأثيرات عميقة متبادلة ، وضرورتها ناجمة عن أنها نتيجة خصائص مميزة للنماذج البشرية الاجتماعية ، وبجانب هذه الشخصيات تهدر الحياة المشتركة وتضرب بأمواجها على شطآنهم حيث تتوقف مصائرهم على بعض ، وبهذا لا تصبح وحدة تلك الشخصيات سوى مجرد قدر اجتماعي خاص لا شرطا إنسانيا عالميا كما في الطبيعية .

* * *

وفي هذا الأدب الطبيعي ، الذي يدمج الإنسان بطابع الفردية ، وينكر العلاقة الجدلية الخصبة بينه وبين مجتمعه لا يمكن أن يعتبر الهروب إلى الحالات المرضية الشاذة دليلا على النقد الاجتماعي الإيجابي ، لأنه يعتمد أساسا على رؤية للعالم كأنه كابوس ثقيل دون

(١) راجع : Lukacs, La significación actual del realismo. Ed. cit., p. 21.

أية رغبة في اليقظة الصحاحية ، لأنه اذ ينفلق على العالم الداخلى
للانسان - دون أن يستشرف آفاقه خارج ذاته - فان تجسيمه المرضى
يصب فى الفراغ .

والواقع أن هذه النزعة المرضية لها جذور تاريخية عند مدرسة
« فرويد » التى جنحت الى دراسة الحالات المرضية كأساس للحالات
العادية ، والى بحث الحلم لمعرفة اللاشعور ، يقول أحد كتاب الطليعية
المعاصرين « موسيل » : -

« لو كان للانسانية أن تحلم جماعيا لانبثق من حلمها موسبرجر »
وهذا الموسبرجر ليس سوى سفاح سادى شبه أبله ، وما نراه عند
« موسيل » يمثل لدى كثير من كتاب الطليعية الطبيعية الانسانية العادية
كحقيقة نهائية لا سبيل الى تغييرها (١) .

فالابتعاد عن العالم يجعل الواقع مجرد كابوس ثقيل ، ولنتذكر
« كافكا » ، أو يجعله مجرد وعى أبله معتوه ، واذا كان « جويس » يتصور العالم
على أنه تيار وعى مشوش غير منتظم فان هذا قد اكتسب عند « فوكنر »
طابع الكابوس المعتوه ، وطريقة « بيكيت » فى تصميم أعماله انما هى
تكرار لهذه الصورة للعالم كما بلغت ذروتها فى قصة « مولوى » ، فهو
أولا يهبط مرضيا بالانسان الى الحضيض حتى يستحيل الى وجود أبله
شبه نباتى ، وعندما يصبح من الضرورى تقديم العون له بطريقة ملفزة
وغير قابلة للتفسير - طبقا لمبدأ الطليعية فى أن الوجود الانسانى لغو
ولغز لامعقول - فان من يحاول مساعدته يهبط بدوره الى حضيض البله ،
وهكذا نجد أن الحكايتين المتوازيتين اللتين تعرضان من خلال تيار
التداعى تنتهيان بنا الى مثلين للانسان أحدهما تام البله والآخر فى طريقه

الى ان يلحق به . ولا غرو اذن عندما نجد ناقدًا فرنسيًا حديثًا هو
« موريس نادر » يلخص المغزى الأخير لأعمال « بيكيت » باعتبارها محصلة
الرؤية الطبيعية للعالم على النحو التالي : -

انغماسا في خلود العدم ، لسنا سوى فقاعات تنفجر الواحدة
منها تلو الأخرى ، على سطح مستنقع آمن ، محدثة ضجة رخوة نسميها
الوجسود « (١) .

* * *

واذا تناولنا بعض القضايا الفنية الخاصة مثل تيار الوعي والزمن
والتفصيلات لرأينا بوضوح اختلاف موقف الواقعية منها عن الطبيعية ،
ومن أهم الفروق بين الموقفين أن الطبيعيين يتميزون بالاستجابة الوهلية
غير المتأنية لهذه الظواهر ، بينما يحرص الواقعيون على إخضاعها لنوع
من النقد الذي يتيح لهم فرصة رؤيتها على بعد وتطويعها الواعي بعد
ذلك ، يقومون بهذا على الأقل في ممارستهم لعملية الابداع وان كنا نرى
بعضهم في تصريحاته النظرية لا يدرك بالوضوح الكافي هذا الفرق في
التناول ، مثال ذلك ما يأخذه بعض نقاد الواقعية على « توماس مان »
من اعجابه غير المشروط بالكاتب الطبيعي « جيمس جويس » وطريقته في
استخدام تيار الوعي . اذ أنهم عندما يدرسون عن كثب استخدام
« توماس مان » نفسه ككاتب واقعي لتيار الوعي يجدونه شديد الاختلاف
عن طريقة « جويس » . فهو لا يستخدمه كهدف في حد ذاته وانما كوسيلة
لتصوير الواقع النفسى لا تجعله يغفل بأية حال الواقع الخارجى لأن كلا
منهما هو الواقع الموضوعى .

وشبيه بهذا ما يحدث بالنسبة لمشكلة الزمن ، فمما لاشك فيه أن
تصور كثير من أدباء اليوم عن الزمن يختلف جذريا عن التصور التقليدى،

(١) انظر : Garcia, Leocadio, Literatura y sociologia, Buenos Aires, 1973, p. 178.

وذلك بتأثير نظرية النسبية وغيرها من مؤثرات الحضارة المعاصرة ، ولكنه لا يزال تصورا شخصيا بحتا لا موضوعيا واقعيا ، ومن هنا فقد لوحظ عند نفس الكاتب الواقعي « توماس مان » شخصيات يتميز احساسها بالزمن بهذا الطابع الحديث كخاصية تصبغها بصبغة العصر وتبرز من خلالها تعقيداته ، في نفس الوقت الذي نجد فيه شخصيات أخرى في العمل الأدبي ذاته تسير داخليا في الزمن العادي الموضوعي مما يسمح بموقعة هذا العمل ولا يجنح به بعيدا عن التصوير الواقعي الشامل لكلتا التجريبتين الزمنيتين ، ويدعنا بعض الكتاب نشتم من تجربتهم للزمن الشخصي رائحة الظاهرة المرضية غير الصحية ، فيصورونها على أنها شيء غير طبيعي لا يلبث أن يندغم في النسيج الطبيعي للتجربة الكلية (١) .

* * *

كذلك نرى هذا الاختلاف في الموقف عند تناول تفصيلات الواقع الجزئية الصغيرة ، فلا يوجد كاتب حقيقي لا يعنى بتكثيف هذه الجزئيات واستخدامها في رسم لوحته ، ولكن يبدأ بعد ذلك الفرق بين الكاتب الطبيعي والواقعي ، فالأول يكس كل ما يلقاه من فئات الحياة هذا دون تمييز وكأنه يريد لصورته أن تمتلئ بأكبر قدر من التفاصيل ، فتكون النتيجة هي المطابقة الصورية لا الحقيقية - كما رأينا عند الطبيعيين - وأكبر مثال على ذلك هو « جيمس جويس » أستاذ « بيكيت » والأب الشرعي المباشر لهؤلاء الطبيعيين ، بينما نجد الكاتب الواقعي - كما شرحنا من قبل - يقف موقف التآني من هذه الجزئيات إذ يحصنها جيدا كي يميز منها ما هو جوهري ثمين مما هو عارض غث ويقرز بأصابعه هذا الفئات ليعرف الهش من الصلب وينتقى العناصر الجوهرية الصلبة التي تصلح أساسا لرسم الواقع ودمغه .

(٢) انظر : Lukacs, La signification actual..., Ed. cit., p. 63.

(م ١٤ - منهج الواقعية)

وإذا كان من أهم الأسس الجمالية التي يقوم عليها الأدب الطليعى مبدأ استخدام المجاز الكلى - ولا نقول الزمزم - فلأنه هو الوسيلة الوحيدة التي تسمح بتقديم رؤية مفككة للعالم المتحلل ، وبهذا يخلق هوة كبرى بين الإنسان والواقع ، لأنه يرفض الجانب الذى نراه من الوجود وما له من معنى وما يقتضيه من أنشطة ، ويظن أنه يستطيع بذلك أن يعبر عما هو جوهرى فى رؤيته للعالم . لكن كما يقول فيلسوف هذا الأدب « ولتر بنجامين » فالعالم الذى يصور بهذا الشكل « سوف يرتفع فى مرتبته لكنه سوف يفقد قيمته فى نفس الوقت » (١) .

* * *

أما الأدب الواقعى فإن كل تفصيل دقيق منه لا يمكن أن ينفصم عن جوهره الوحيد الذى يتميز بالفردية والنموذجية معا ، وذلك مقابل النزعة المجازية الحديثة التى تكاد تقضى على ما هو نموذجى وتنتزع بذلك ما فيه من تماسك ويصبح التفصيل الجزئى متعسفا ومجرد شىء خاص لا دلالة له ، إذ تتحول الجزئيات الثابتة فى هذا الإطار المجازى الى فكرة مجردة ، ولعل أوضح مثل لهذا الأدب هو « كافكا » الذى كان يصرخ بقوله « نحن أفكار عديمة مجنونة تنبت فى العقل الالهى » . وإذا حاول أحد نقاده ومعاصريه « ماكس برود » أن يعطى لكلماته التى يقول فيها « ان عالمنا هو مجرد حماقة شريرة . يوم سيء » معنى فلسفيا بتأويلها على أساس أنها تحمل فى طياتها شيئا من الأمل رد عليه « كافكا » بقوله « أه .. الأمل .. لابد أن هناك ما لا حصر له من الأمل .. لكن ليس من أجلنا » (٢) .

* * *

ومن هنا نصل الى نقطة الخلاف الأساسية بين الاتجاهيين ، وهى

(١) نفس المصدر ص ٥٤ .

(٢) المصدر السابق ص ١٠٢ .

افتقار الأعمال الأدبية الطبيعية الى منظور المستقبل كما بيناه ، ان يرفض زعماءها بشدة واصرار - وباحتقار أيضا - اية اشارة لهذه المنظور ، مع أنه هو الذى يحدد المبدأ النهائى للاختيار بين ما هو جوهري وما هو عرضي ، وهو العامل الحاسم فى تقرير مضمون العمل الأدبى وشكله حيث تتوج بهذا المنظور الخطوط الرئيسية للمخلق الفنى ، فالإنسان الذى يرسمه العمل الأدبى يسير فى الاتجاه الذى تحدده نظرة الكاتب للمستقبل ، وهذه النظرة هى التى تبرز الخصائص التى تعوق عملية تطوره أو تساعدها ، وكلما كانت هذه النظرة واضحة كان اختيار المواقف والتفاصيل حكيما وصائبا ، أما اذا غامت فان الاختيار ينساق لرؤية شخصية تجعله يعتبر الطبيعة الانسانية شيئا جامدا لا يتطور .

هذا فى مجمله هو موقف النقد الواقعى المحافظ من الأدب الطبيعى، مع بعض التعديلات التى طرأت عليه فى نهاية الستينات ، ولا يختص « لوكاتش » بهذا الموقف بل يشاركه فيه كثير من كبار نقاد الغرب ، ويكفى أن نشير الى مفكر ايطالى هو « جالفانو دى لافولبي » الذى يؤكد أن أدب الطبيعية لا يؤدى الا الى سوء الفهم والخلط ، فلو كانت الطبيعة قد اقتصرت على رفض الأشكال والوسائل التقليدية لأصبحت مثمرة خصبة من الوجهة التاريخية ، ولكن تجديدها لم تلق بالاً للمضمون ، وأصبحت نوعاً من تملق الصيغ والأشكال كأنها حساسية مطلقة ، كما أنها بتمجيدها للفرد تحتضن القيم الرأسمالية بالرغم من تصريحات بعض أقطابها « بيكاسو ، وغيره (١) » .

* * *

ومع أن الواقعية تدرك بوضوح أن التجربة التى يحياها الأدباء والمفكرون فى المجتمعات المعاصرة تثير فيهم كثيراً من مشاعرا الضيق

(١) انظر : Della Volpe, Galvano. Critica del Gusto, Milano. 1964. Trad., p. 223.

والعذاب والنفور والضياع وتجعلهم يفقدون الثقة فى أنفسهم وغيرهم ويحتقرون كل شئ وتؤدى بهم فى نهاية الأمر الى اليأس والعدمية ، مما لا بد له وأن ينعكس فى أعمالهم حتى لا تكون زائفة مطلية باللون الوردى ، مع أنها تدرك كل ذلك فهى لا تسأل « هل يوجد هذا حقيقة فى الواقع ؟ » وإنما تسأل بكل بساطة « هل هذا هو كل ما فى الواقع ؟ » وإذا كان لا بد من تصويره فهل ننتزعه دون تغيير ؟

* * *

على أن هناك جناحا آخر من فلسفة الواقعية - على رأسهم « فيشر » - ينتهى الى نتيجة مماثلة وان كان يسلك اليها طريقا مغايرا ، فهو يرى أن الاصرار على قبول منهج واحد للأدب يقضى الى الفقر والعقم ، وليس المهم بالنسبة لهم باى منهج يعالج الفنان مشكلة الاستلاب مثلا ولكن المهم هو أن نعرف هل يتواطأ مع العالم الذى يمارس الاستلاب ويدوس الانسان أم يتخذ موقفا مناصرا لقضاياها ؟

لهذا يرون ضرورة التمييز القاطع بين مجموعة من الكتاب الطليعيين الذين أدركوا بعمق مشكلة الانسان فى المجتمع الحديث ولم يترددوا فى تصوير أبعاد مأساته ، ولم يكفوا عن تجريب كل الوسائل الفنية الجديدة بصدق التصوير - مثل « كافكا وجويس وموسيل » - ومجموعة أخرى تسلبه كل قدرة على التغيير وتحيله الى مجرد وضع بدائى يجد فيه نفسه وقد ألقى به الى هذا العالم دون حول ولا طول ، هذه المجموعة الأخيرة تغفل حقيقة هامة وهى أن المجتمع من صنع الانسان ، ولهذا يظل دائما قادرا على تغييره وإعادة تشكيله ، وتقع فى تشاؤم أشد خطرا من التشاؤم الفطرى الساذج ، وينتهى موقفها الى اليأس الموحش الذى يبلغ ذروته فى قهقهة ميتافيزيقية رهيبية ولا يقضى الى أى منطلق بناء ، مثل هذه المجموعة - وعلى رأسها « بيكيت » و « كوكلين ويلسون »

لا تستحق سوى الرفض من الواقعية وغيرها من المذاهب التي تخدم
الإنسان .

* * *

فمن الضروري إذن إعلان الحرب على الفن الذي يرتاح لاستلاب
الإنسان ويزيف الحياة بتقديمها على أنها مظهر للشؤم الكوني المحتوم ،
لأن الإنسان هو الشخصية المركزية في سلم القيم الواقعية ، الإنسان
الذي يعيش ويكدح في المجتمع ، وبهذا تصبح أهم وظيفة للفن هي تقديم
العون له ومساعدته بعرض علائقه الخصبية مع الطبيعة والمجتمع ومع
نفسه ، من الضروري الالتزام بالحياة ضد الموت ، بالمستقبل ضد التصور
الخاطيء للأوضاع الأزلية الظالمة ، بحرية الإنسان ضد هذا العالم الذي
يستلبه ويقهره . هذه هي قناعة الواقعية في الفن ، تقف ضد التجمد
لصالح الحركة ، وكما كان يقول بريشت : « مادامت الأشياء هكذا ، فلا
ينبغي أن تظل على هذه الوتيرة » (١) .

من السياق الأدبي الى السياق الاجتماعي

هذه هي محصلة الواقعية الأخيرة ، نقل مركز الثقل من السياق الأدبي البحث ووضعته في الاطار العام للسياق الاجتماعي ، وإذا كنا قد رأينا أن المبدأ الموجه للابداع الفني في الواقعية هو رصد الانعكاس الاجتماعي في الأدب فإن مهمتنا الآن هي تحديد الآثار الناجمة عن هذا الموقف بالنسبة للنقد الأدبي خاصة . وقد تبلورت هذه الآثار في علم جديد هو « اجتماعية الأدب » لابد لنا من تتبعه في مولده وبيان أهم مكوناته النظرية ونتائج التطبيقية ، ثم إبراز المعالم الأساسية لأكثر مدارس وقواعد البحث التي تنتهجها كل مدرسة .

* * *

ومع أن مولد هذا العلم الجديد لم يتم بصفة نهائية الا في منتصف القرن العشرين ، الا أن كثيرا من الباحثين يروقه أن يفتش عن الأصول البعيدة له ، وسنرى أننا قد لمسنا بالفعل بعض هذه الأصول في عرضنا لتاريخ الواقعية ، فإذا عدنا الآن للتعرض لها باختصار فإن ذلك يستهدف بيان تشابك الجذور والمنابت والروافد التي مالبثت أن صبت في مجرى واحد .

ويميل بعض الباحثين الى اعتبار « مدام دي ستيل » هي رائدة هذا الاتجاه ، فيعثر على مشروع « علم اجتماع الأدب » في عنوان الكتاب الذي وضعته عام ١٨١٠ وهو « عن الأدب باعتبار علاقاته بالمؤسسات الاجتماعية » والذي حاولت فيه اعتمادا على أفكار عصرها الاجتماعية - خاصة مبادئ « مونتسكيو » - أن تشرح خواص الأدب القديم والحديث في الشمال والجنوب ، وأن تدرس تأثير الدين والعادات

والقوانين فى الأدب وتأثير الأدب بدوره على جميع هذه المنظمات ، وعلى هذا يمكن اعتبارها رائد فعلية فى نظرتهم الصائبة ، وإن كانت المبادئ الاجتماعية التى بنت عليها نتائجها لم تساعدنا فى الوصول الى هدفها الحقيقى ، ونفس هذه النزعة الاجتماعية هى التى دعته الى تفضيل الأدب الألمانى حينئذ لأنه « ربما كان الأدب الوحيد الذى يتخذ النقد منطلقا له ، بينما فى فرنسا تعتبر سيطرة الطبقة الأرستقراطية هى السبب فى محافظة الفن على الذوق (١) » .

* * *

وإذا كانت هناك فكرتان أساسيتان قد ولدتا وأخذتا حظهما من النمو فى الوسط المحيط « بعدام دى ستيل » وهما روح العصر والطابع القومى فإننا نجد توزيعا ثلاثيا لهما فى مبادئ « تين » التى سبق أن عرضناها وهى الجنس والوسط واللحظة التاريخية المحددة باعتبار أن امتزاج هذه العناصر الثلاث هو الذى يحدد الظاهرة الأدبية ، وقد رأينا أن أهم ما كان يفتقده « تين » إنما هو فكرة واضحة متميزة عن العلوم الانسانية وما يفصلها عن العلوم الطبيعية من خصائص ، كما اعترض عليه « لا نسون » بعد نصف قرن قائلا : « ان تحليل العبقرية الشعرية لا يجمعه بتحليل السكر سوى الاسم فحسب » (٢) .

لكن بالرغم من ذلك فإنه لا يسع أى مؤرخ للأدب أو دارس للنقد منذ « تين » أن يغفل على الإطلاق الظروف الخارجية للعمل الأدبى ، خاصة النشاط الاجتماعى النابع منه والمتولد عنه ، وبهذا تكون أهميته أنه أثبت بشكل لم يعد يقبل الجدل حقيقة أصبحت بفضلها مسلمة وهى أن الأدب يمثل جزءا من الواقع الفردى والاجتماعى المحسوس ، وإن ظواهره

(١) انظر : Leenhardt, Jacques, Sociologia de la creacion

Literaria. Trad. Buenos Aires, 1972, p. 47.

(٢) انظر : Escarpit, Robert, Sociologia de la literatura,

Trad., Argentina, 1962, p. 15.

لا بد من تلقيها وفهمها وشرحها كبقية الظواهر التي نجدها في عالمنا الذي
قدر لنا أن نعيشه .

* * *

وعندما نتتبع نشأة هذا العلم في بلدان أخرى غير فرنسا نجد أن
التقاليد الفلسفية والتراث الاجتماعي في ألمانيا قد قاما بتوجيه الدراسات
الأدبية فيها الوجهة الاجتماعية منذ وقت مبكر أيضا ، إذ أن تراث كل من
« هيجل » و « ماركس » قد ظل حيا تتناقله الأجيال ، ولكن هناك بعض
المفكرين الذين تجدر الإشارة اليهم خاصة « ف . ميهرنج F. Mehring »
الذي حدد تصوراته للعلاقة بين المؤسسات الاجتماعية والآثار الأدبية على
النحو الذي عبر عنه بقوله : « أن التراث الفكري والأيدولوجي يمارس
تأثيره على الأعمال الأدبية النابتة من الخلفية المادية التاريخية ، ولكن
هذا التأثير يشبه إلى حد كبير تأثير الشمس والمطر والرياح على شجرة
ما تمتد جذورها إلى أرض الواقع المادية وعوامل الإنتاج الاقتصادي
والأوضاع والأنظمة الاجتماعية » (١) .

* * *

أما في روسيا فقد بدأت تتكون منذ مطلع القرن العشرين نظرية
اشتراكية للأدب خاصة من الوجهة الاجتماعية ابتداء من « بليخانوف »
ثم انتهى الاهتمام الشديد بالفعالية السياسية فيما بعد بالنقد الأدبي
الزومى - والشيوعى عموما - إلى التركيز في دراسة الأدب على جانب
القوي الاجتماعي الذي ينبغي أن تؤديه الأعمال الأدبية مغفلا الجوانب
الأخرى الاجتماعية للأدب ، ونجد تحديدا صارما لهذا الموقف في عبارات
« شدانوف » الذي كتب عام ١٩٥٦ يقول « لا بد من دراسة الأدب في

علاقته القى لا تنقسم بالحياة الاجتماعية من ناحية البنية السفلى التى تشكلها العوامل التاريخية والاجتماعية ذات التأثير الحاسم فى الكاتب ، لقد كان هذا هو دائما المبدأ الموجه للبحث الأدبى السوفييتى ، وهو يعتمد على المنهج الماركسى اللينينى لتلقى وتحليل الواقع باستبعاد وجهة النظر الشخصية المتعسفة التى تعد كل كتاب وحيدة قائمة بذاتها معزولة عن غيرها ، فالأدب ظاهرة اجتماعية تتمثل فى تلقى الواقع من خلال الصور المبدعة ، والنتيجة المنهجية المترتبة على ذلك هى أن « المنهج التاريخى هو أساس البحث الأدبى السوفييتى ، ومقياس العمل الفنى الأول هو مدى أمانته فى عكس الواقع بجميع مكوناته » (١) .

ولعل الاعتراض الأساسى على هذا الموقف قد اتخذ صيغته الحادة داخل الاتحاد السوفييتى نفسه من المدرسة الشكلية التى وإن كانت قد أديننت رسميا إلا أنها ظلت ذات نفوذ فكرى واضح ، لأنها فى حقيقة الأمر تطویر للمدرسة الألمانية « الفيلولوجية » التى دعت الى تأسيس « علم الأدب » على قواعد جمالية لغوية مضبوطة ، وتعد نظرياتهم حتى الآن أهم اعتراض جاد على المناهج المتعددة لاجتماعية الأدب عموما .

على أن هناك حقيقة تاريخية هامة ، وهى أنه عندما شق علم الاجتماع طريقه المستقل فى البحوث الانسانية ابتداء من « كوميت » و « سبنسر » و « دركهايم » ترك الأدب جانبا نظرا لتعقد ظواهره وافتقار اليقين فى بياناته وتعريفاته ، ولهذا فإن مبادئ اجتماعية الأدب لم تتم إلا فى النصف الأول من القرن الحالى من خلال مجموعة من الأفكار الأساسية التى لم يقدر لها أن تتبلور فى بناء متماسك إلا حديثا بعد الخمسينات ، كما ينبغى الإشارة الى دور الأدب المقارن - باعتباره من أحدث العلوم الأدبية - فى اضافة كثير من البيانات الهامة فى هذا الصدد .

ويعتبر بعض الباحثين أن كتاب « هنرى بير Henri Peyre » هن الأجيال الأدبية ، المنشور عام ١٩٤٨ بمثابة الميلاد الشرعى لأجتماعية الأدب ، لأنه قد برهن على الدلالة الخاصة لمشكلة الاستلهام الجماعى المتمثلة فى الأجيال الأدبية ، مما يعتبر نقطة الانطلاق فى الدراسات الاجتماعية الحديثة للأدب ، ثم أعقبه كتاب « ميشو Michaud » « مدخل لعلم الأدب » الذى نشر فى « اسطنبول » عام ١٩٥٠ وعرضت فيه لأول مرة بوضوح منهجى ومصطلحات اجتماعية فكرة اجتماعية الأدب الأساسية (١) .

بينما يميل باحثون آخرون الى اعتبار كتابات « لوكاتش » هى نقطة التحول الحاسمة فى دراسات اجتماعية الأدب ، إذ أن كل البحوث السابقة عليه وجزء غير يسير من البحوث المعاصرة تستهدف البحث عن التطابق بين العمل الأدبى ومضمون الضمير الجماعى ، ومن السهل معرفة نتائج هذا النوع من الدراسات ، فبقدر ما يعتبر الأدب مجرد انعكاس للواقع الاجتماعى تتأكد فعالية هذا المنهج عند تطبيقه على الأعمال غير الخلاقة التى تصور الواقع دون تحويل يذكر ، وعلى أحسن الفروض فإن هذا المنهج يقتصر على الغض من شأن مضمون الأعمال الكبرى عندما يلج فى إبراز ما تصوره مباشرة عن الواقع مهملاً كل ما يتصل بالابداع الخيالى . وعلى العكس من ذلك نرى أن « لوكاتش » يبحث عن التطابق بين الابداع والضمير الجماعى ، لا على مستوى المضمون ، وإنما على مستوى القيم والبنية التركيبية فى كل منهما وخاصة على مستوى التماسك فيما بينهما ، وبهذا تخلق بحوثه من نقطة الضعف المعيبة ، فنفس القيم والتماسك يمكن أن نجدهما فى عوالم ذات مضامين مختلفة جد الاختلاف ، مما يجعل التحويل الخيالى لا يمثل أى عائق فى سبيل وجود علاقة حميمة بين الثقافة والمجتمع ، بل على العكس من ذلك بقدر ما يستطيع العمل أن يحقق أعلى درجة من التماسك

(١) انظر نفس المصدر السابق ص ٢٠ .

المميز يصبح عملاً هاما ذا وحدة داخلية أشد خصوصية في دراسة اجتماعية الأدب (١) .

فهناك منهجان واضحيان في دراسة اجتماعية الأدب وتحليلها على مستويات مختلفة : -

الأول : يمكن تسميته علم اجتماع الظواهر الأدبية وما يرتبط بها من وسائل الاتصال والنشر والتلقى والتأثير في القارئ من خلال الأنظمة المختلفة ، وفي هذا المجال تلعب الاحصائيات والاستفتاءات والبيانات الاجتماعية دورا بالغ الأهمية ، وأكبر دعاة هذا المنهج هو « اسكارييت » .

والثاني : يمكن تسميته بعلم اجتماع الإبداع الفني في الأدب ، وموضوعه هو الخلق الجمالي في صلته بالمؤلف والمجتمع ، وزعيم هذا الاتجاه هو « جولدمان » ويلتقى معه في المنهج اتجاه « سيميولوجي » يعنى بالتركيز على التحليل الاجتماعي للرموز الفنية في الأدب من صور وأخيلة وتراكيب دالة للكشف عن الطابع الاجتماعي لمبادئها الجمالية ، وهذا هو اتجاه جماعة من المفكرين والنقاد الإيطاليين .

أما المنهج الأول فيدرس الظاهرة الأدبية كغيرها من الظواهر الاجتماعية ، وإن اعترف بطبيعتها الخاصة المميزة الا انه لا يتجاوز مجرد الاعتراف بهذا المبدأ دون أن تترتب عليه « معاملة » أخرى لها تسمح بالكشف عن خصائصها المميزة ، ويطبق زعيم هذا المنهج مصطلحات الاجتماع والاقتصاد على الأدب ، فيقسم دراسته على ثلاث مراحل محددة هي : الانتاج والتسويق والاستهلاك .

وعند دراسة المرحلة الأولى يتناول الكاتب باعتباره منتج السلعة الأدبية ، فيكشف عن انتماءاته الطبقية والزمنية والعنصرية بما لا يتجاوز ما رأيناه عند « تين » كثيرا ، ثم يعنى بفكرة الأجيال الأدبية التى تتكون من مجموعات متجانسة تنصدر الحياة الأدبية كل حوالى سبعين عاما ، وان اختلفت فى أعمارها وأرائها ، ولذلك يفضل تسميتها بالطوائف أو الأفواج الأدبية . ويرى أنها توشك أن تمثل دورات زمنية وان لم تكن مضطربة بدقة .

ثم يتناول بالتحليل الأوضاع الاقتصادية للكتاب وظروفهم المالية والمهنية على وجه التحديد ، ومتى بدأت الكتابة تعتبر مهنة يمكن أن يعيش عليها صاحبها ، وتطور الظروف الاجتماعية المحيطة بالأدباء على مر التاريخ ، ونظام الارتزاق بالأدب الذى كان سائدا فى العصور الوسطى عن طريق « حامى الأديب » المتكفل برعايته المادية ، وارتباط ذلك بالبنية الاجتماعية والاقتصادية ، ومما يدعو للاعتزاز أنه يستشهد فى هذا الصدد بدراسة عميقة موسعة قدمها الدكتور طه حسين فى مؤتمر الكتاب الدولى الذى عقد فى « فينيسيا » عام ١٩٥٢ عن دور الكتاب فى المجتمعات المعاصرة مبتدئا بتحليل موقف مؤدى الملوك والأمراء ونظام الحماية الأدبية فى العصور الوسطى . والواقع أن مثل هذا العرض للظواهر الأدبية ودلالاتها الاجتماعية يعتبر شديد الخصوبة ، خاصة بالنسبة لأدبنا العربى الذى يتسرع كثير من الناس بادانته دون تحليل ظروفه التاريخية بفعالية وعمق ، والوصول عبر هذا التحليل الى القوانين الاجتماعية التى كانت تحكم مسيرته ، وبحوث مثل هذه لا تلقى ضوءا جديدا على أدبنا فحسب وانما يمكن أن تثرى عموما نظرية اجتماعية الأدب كما اتضح من بحث الدكتور طه حسين المشار اليه .

* * *

وفى المرحلة الثانية يدرس الجوانب الاجتماعية والاقتصادية

الخاصة بتسويق الكتاب ، فيتناول طبيعة عملية النشر والعوامل التي تتحكم فيها في المجتمعات المختلفة ، و « ميكانيزم » التوزيع وظروف الجمهور وأثر النقد ووسائل الاعلان الحديثة في ترويج الكتاب أو كساده ، معتمدا هي دراسته على أكبر قدر من البيانات الاحصائية ، ويبدو لنا ان هذه المرحلة بالذات هي أبعد المراحل عن دراسة العمل الأدبي بصفته الخاصة ، إذ تنصب على الظروف الخارجية ، وتشمل الظاهرة الثقافية بأوسع مدلولاتها ، وهي وان كانت ذات فائدة قصوى في بيان الأوضاع الثقافية لمجتمع ما الا أنها لا تكاد تتصل بدراسة الأثر الأدبي ذاته .

ثم ينتهى هذا المنهج أخيرا الى دراسة الاستهلاك الأدبي أو القراءة وأنواعها وظروفها ، مبتدئا بالجمهور وافترضه الضروري عند الكتاب وكيف يتبلور في جمهور حقيقي ، وما يفرضه ذلك عادة على الكتاب من مواقف ، ومحلا معايير النجاح الاقتصادي والنجاح الأدبي الذي قد يتجاوز حدود المكان بالترجمة الى لغات أخرى ، وحدود الزمان بالبقاء والخلود .

وهنا يمكن التركيز على قضايا التذوق الفني وطبيعته الفردية أو الاجتماعية مما يتيح الفرصة لدراسة علاقة الظواهر الجمالية بالطابع الاجتماعي للأدب (١) .

* * *

ولا ريب أن تطبيق هذا المنهج بشكل حرفي ينتهى الى نوع من الآلية الشديدة التي تهدد بالوقوع في دائرة الابتذال ، وان كان هذا بصفة عامة هو خطر التطبيق الحرفي للمناهج المحددة ، الا ان مثل هذا المنهج الذي عرضناه يغرى بوضع الدراسات الاجتماعية في قوالب احصائية

جامدة من ناحية وغريبة عن طبيعة الأدب من ناحية أخرى . لذلك فانتنا نلاحظ أن هذه المدرسة نفسها عند التطبيق تلجأ الى استخدام تنويعات أخرى على المنهج تسمح لها بتقديم نتائج خصبة شيقة . وأهم ما نشر منها حتى الآن فى هذا الصدد هو بحث قام به « اسكاربيت » نفسه مع مجموعة من مساعديه على الأدب الفرنسى منذ اختراع المطبعة حتى الآن ، وقد وجدوا أنه طبقا لقوائم الكتب المحفوظة فى المكتبات العامة تصل جملة الأعمال الأدبية المطبوعة الى حوالى مائة ألف عمل ، ثم انتهوا من تحليل المراجع الكبرى لتاريخ الأدب وأهم الدراسات المعاصرة الى أن عُدَّ الأسماء المتداولة فى هذه المصادر على تنوعها لا يتجاوز ألف كتاب ، ومعنى هذا أن ما تستبقيه ذاكرة التاريخ الأدبى لا يتعدى ١٪ من مجموع الأعمال المنتجة . وهى نسبة تفرض كثيرا من الحذر على أية دراسة اجتماعية للأدب ، خاصة عندما تكون دراسة كمية كالتى يدعوا اليها هذا الباحث ، ثم قاموا باجراء استفتاء تجريبى على مجموعة تناهز خمسة آلاف من الشباب المجندين ذوى المستويات التعليمية المختلفة التى تتراوح بين الابتدائية والجامعة لمعرفة نوعية قراءاتهم وأسماء الأدباء الذين يعرفونهم ، وتعتبر النتائج التى وصلوا اليها طريفة وهامة ومدهشة بالنسبة للأدب الفرنسى وللظواهر الثقافية هناك بصفة عامة (١) .

ولكن أهم ما وجه اليه من نقد هو أن هذا المنهج لا يمكن أن يكون مثمرا فى الدراسة الأدبية الا اذا أخذ فى اعتباره جانب الابداع الفنى نفسه بالاضافة الى مشاكل النشر والتلقى للأعمال الأدبية وذيوعها ، وحاول أن يمتد بتحليلاته وهياكله الاحصائية بحثا عن قوانين عامة للتحويلات الاجتماعية للأدب يمكن الاهتداء بها فى المستقبل ، اذ تساعد

(١) عنوان البحث هو « الصورة التاريخية للأدب لدى الشباب فى فرنسا » وهو منشور فى كتاب :

• على الانارة الداخلية للآثار نفسها (١) •

• • •

ولهذا أعلن كثير من الباحثين فى الندوة الخاصة باجتماعية الأدب التى عقدت فى « بروكسل » عام ١٩٦٨ رفضهم لاجتماعية الأدب السطحية التى تقتصر على استخدام الاحصاءات والتى تظن أنها قد بلغت المدى عندما تدلنا على الطبقة أو الحالة الاجتماعية التى ينتمى إليها بعض الشخصيات المؤثرة فى الحياة الأدبية ، كما أنهم لا يتفقون مع المنهج الاجتماعى الذى يعتقد أنه يستطيع أن يشرح جميع الظواهر الثقافية بمجرد إحالتها على الأوضاع الاقتصادية ، لأن الأدب يصبح عندئذ مجرد مجموعة غير عضوية من الانعكاسات الساذجة البحتة ، ولهذا فإن التحديد المادى البدائى يعجز عن اعطاء الظواهر الأدبية حقها العادل فى التقدير ، ويقع فى خطأ لا يقل خطورة عن خطأ المثالية التى تنادى بالاستقلال المطلق للإبداع العقلى •

فاجتماعية الأدب الجادة لا يمكن أن تتجاهل الواقع الخاص بالأدب والمتمثل فى استمرار الأشكال الفنية وحركية القيم والمثل التى تتحكم فى إبداعها ، ومن السذاجة أن نزع أن أى تغيير فى البنيان الأسفل للمجتمع ينعكس ألياً فى الفن بظهور موضوعات وصيغ جديدة ، فهذه التحولات لا يمكن أن تتوفر لها القدرة على تغيير الأرصدة الأدبية القائمة من أشكال وموضوعات وبواعث إلا عندما تصل من الحسنة الى درجة الثورة الحقيقية والتحول التاريخى ، عندئذ فقط تشرح ضغوط البناء السفلى بطريقة واضحة المبنى الذى تعاونت على إقامته التقاليد الايديولوجية والأشكال والأساليب والقيم الأدبية ، ولا تصبح الآثار المباشرة الناجمة من هذه الضغوط ملموسة إلا أن أدت الى ظهور أساليبه جديدة أو أجناس

أدبية مستحدثة تعتبر أساساً لظهور شكل جديد يعبر عن فهم مختلف
للإنسان والعالم .

وقد حاول بعض المفكرين والنقاد الإيطاليين تقديم تصور جديد
لاجتماعية الأدب عن طريق ما أسموه بظاهرة « السوق والمتحف » اللذين
يتجاوران دائماً ، بل هما بالأحرى واجهتان لنفس البناء الاجتماعى ،
اذ أن الثمن والقيمة كلمتان محرفتان عن واقعهما ، لأنهما يدلان على
النوعية الجمالية للعمل الفنى فى نفس الوقت الذى يشيران فيه الى
تكلفته ، وعلى هذا فهما يمارسان نشاطهما معا فى المجال العملى المتحرك
من ناحية والنظرى الثابت للظاهرة الجمالية من ناحية أخرى . وإذا كان
المتحف هو الصورة الواقعية لاستقلال الفن فهو فى نفس الوقت يمثل
التعويض الذى تحظى به الأعمال الفنية بعد أن تهبط الى مستوى السوق
وتنغمس فى حمامه الصحى ثم لا تلبث أن تنتفض الى أعلا ، أو يلفظها
السوق نفسه بعد أن ينوء بحملها ، الى عالم « الأولب » الكلاسيكى
الصعب المرتقى ، وهى عملية تظل غامضة علينا حتى نندهش امامها
وندرك أن سبب وجود المتحف هو التسامى الذى يتم فى رحابه فوق الواقع
التجارى للعمل الجمالى ، اذ أنه يقع فى نهاية مشوار الفن كسلعة ،
حيث يخمد فيه رنين المال آخر الأمر ، ففى المتحف يخفى الواقع وجهه بين
السحب ، ويعرض الانتاج الفنى على أنه الشيء الوحيد الذى لا يمكن
شراؤه ، ويعتبر النضال ضد المتحف - رمز التجمد أحياناً - هو الشعار
الطبيعى لكل الحركات الطليعية ، شعارها الضرورى العميق من أجل
التجديد وكسر القواعد القائمة (١) .

لكن هذا التناول المجازى للظواهر الفنية والأدبية سرعان ما تبلور

(١) انظر : Sanguinete y otros, Literatura y socieda. Trad. Barcelona, 1969, p. 20.

عند بقية ممثلى المدرسة الايطالية فى نظرية تخضع عناصر القيمة
- لا عوامل. السعر - للتحليل الفنى العميق ، كما سنرى فى مكانه من
هذه الدراسة •

والحق أن أهم مدرسة عالمية تعرضت لاجتماعية الأدب حتى الآن
هى التى تزعمها « لوسيان جولدمان » (١٩١٢ - ١٩٧١) والتى تركز على
اجتماعية الابداع الأدبى بشكل أصيل وخصب تقترب عليه نتائج هامة فى
مجالى الأدب والاجتماع معا ، وبالرغم من أن التسمية التى أعطاها لها
هى « بنائية التولد فى اجتماعية الأدب » قد تصدم القارئ العربى الى
حد ما إلا أن تحليلها ضرورى لمعرفة التيار العام الذى تجاريه فى الفكر
الغربى والخصائص التى تتميز بها فى داخله •

فهى أولا مدرسة تركز على أسس البنائية الحديثة التى امتدت منذ
منتصف القرن الحالى حتى الآن لتشمل جميع جوانب الفكر المعاصر
وتدرسها كإبنية متكاملة ذات قوانين علمية محددة ، لا كوحدات جزئية
متناثرة ، ويعد العالم اللغوى السويسرى « دى سوسير » هو رائد هذه
المدرسة الأول ، ولكن أكبر الداعين لها الآن فى الغرب هما عالم النفس
الكبير « جان بياجيه » والعالم الأنثروبولوجى الفذ « ليفى ستراوس » ،
ومن المسلم به أنها أصبحت منهج البحث الغربى المعاصر سواء فى العلوم
الطبيعية التى حظيت فيها بقبول أجماعى - خاصة فى الرياضيات - أو
العلوم الانسانية التى تطمح بتطبيقها الى بلوغ دقة المجموعة الأولى ،
وقد امتد تطبيق هذا المنهج الآن من الفلسفة واللغة وعلم النفس الى
التاريخ والاجتماع والأدب وغير ذلك من العلوم (١) •

وسنرى نموذجا حيا له فى دراستنا لمنهج « جولدمان » • وقأتى

(١) انظر كتابنا عن « نظرية البنائية فى النقد الأدبى » ، مكتبة
الأنجلو المصرية ، الطبعة الثانية ١٩٨٠ •

ثانيا صفة « التوالد » لتشير الى خاصية أساسية في هذه البنائية بالذات هي أنها ليست اطارا ثابتا جامدا شكليا لا يتغير ، وانما تتميز بالحركة والتوالد الدائمين ، ولا يتم رصدنا كاملة مرة واحدة ، وانما لابد من مراعاة عملية التناسل المستمرة فيها ، والواقع ان هذه الصفة ليست من ابتداء « جولدمان » ولكن يعود الفضل فيها الى استاذ « جان بياجيه » الذى كثيرا ما يقارن الآن بشخصية « فرويد » نفسه للثورة التى أحدثها فى مجال علم النفس الحديث .

ويصوغ « جولدمان » نظريته فى اجتماعية الابداع الفنى فى اطار القوانين العامة ، فكما أنه لا يمكن الفصل بين التاريخ وعلم الاجتماع كذلك لا يمكن الفصل الجذرى بين القوانين الأساسية التى تسيطر على السلوك الابداعى فى المجال الثقافى وبين تلك التى تتحكم فى السلوك اليومى لكل انسان فى الحياة اجتماعيا واقتصاديا . هذه القوانين التى يناط بعلم الاجتماع مهمة استنباطها من الواقع بقدر ما تصلح او تنطبق على أنشطة عامل او مهنى او تاجر فى ممارستهم لصنعتهم وفى حياتهم العائلية تصلح كذلك للتطبيق على « راسين » او « شيكسبير » او غيرهما من الكتاب فى اللحظة التى ادوا فيها اعمالهم .

على أنه من الضرورى عند تطبيق هذه الفكرة أن نأخذ فى اعتبارنا حقيقة هامة ، وهى أنه داخل الاطار الشامل للقوانين العامة توجد خصائص وقوانين خاصة يتميز بها بعض القطاعات الاجتماعية ، وعادة ما تحملنا هذه الخصائص الى أبعد مما كنا نتوقعه بكثير ، ومع ذلك فلا بد من استنتاج القوانين العالمية للسلوك لنرى الى أى حد يمكننا انطلاقا منها أن نشرح القواعد الخاصة التى يتميز بها الابداع الثقافى والأدبى على وجه الدقة داخل الاطار الاجتماعى العام .

ولهذا فأننا لو حاولنا فهم الابداع الثقافى منعزلا عن الحياة الاجتماعية العامة التى ينشأ فيها لكان ذلك فى عقمه وعدم جدواه شبيها

بنزع كلمة من جملة أو جملة من مقال ، لا لضرورة دراسية مؤقتة ، وإنما
جذريا وبصفة دائمة .

كذلك ليس من المقبول دراسة الانتاج الأدبي بمعزل عن مبدعه وعن
علاقاته الاجتماعية والتاريخية المنغمس فيها ، لأن هذا يفضى بنا الى
تكوين صورة جزئية لا تتوافق مع الواقع الخصب المتعدد الجوانب .

* * *

ويرى « جولدمان » (١) أن الخصائص الجوهرية للسلوك البشرى
عامة ، بما يشمل مظاهر الابداع الفنى يمكن ايجازها فى ثلاث :

١ - الاتجاه الى التكيف مع الواقع المحيط بالانسان ، ومن هنا
يكتسب السلوك معنى خاصا بالنسبة للبيئة .

٢ - النزعة الى التماسك فى بنية تركيبية شاملة .

٣ - خاصية النشاط « الديناميكى » والاتجاه الى تعديل البنية
التي يعتبر جزءا منها وتطويرا لها .

اما بالنسبة للمشكلة الأولى فمن الواضح انها تتعقد وتتشابك بقدر
ما نرى من علاقات مباشرة وغير مباشرة بين العالم الادبى الخيالى من
ناحية وعالم البيئة الواقعى من ناحية أخرى ، وبالرغم من أن هذه
العلاقات تتم عن طريق وسائط متعددة الا أنها توجد على مستويين :
مستوى الشروط التي يتم فيها وضع المبادئ والمقولات التي يتركب منها
هذا العالم الأدبى ، ومستوى الوظيفة « الأنثروبولوجية » للابداع الخيالى .
فاذا كان الفنان يستطيع ان يخلق فى عمله عالما متوحدا متماسكا ذا دلالة فان
السبب فى ذلك هو أنه ينطلق من هذه المبادئ أو المقولات الجماعية التي رسمت
خطوطها الأولى ، وبهذا ينحصر عمله فى تضمين عالمه اثناء خلقه ما قام

(١) انظر : Goldmann, Lucien, El estructuralismo. Genetico, Sociologia de la creacion literaria, Trad. Buenos Aires, 1971, p. 207.

بوضعه بقية أعضاء الجماعة وتعميقه ، على شروط ألا نفهم من ذلك أن الفنان المبدع إنما هو مجرد عاكس للضمير الجماعي ، إذ توجد رابطة جدلية أخرى أبعد من الانعكاس بينه وبين هذا الضمير ، فالعمل الفني عندما يطابق تطلعات واتجاهات الضمير الجماعي بطريقة تضيء عليه الصبغة الاجتماعية الواضحة فإنه يحقق أيضا على المستوى الخيالي نوعا من التماسك يستحيل أو يندر أن نعثر عليه في الواقع ، وبهذا المعنى فهو من صنع شخصية فذة يكتسب من ممارستها خاصية فريدة متميزة .

* * *

على أن هناك فكرتين جوهريتين ينبغي أن نوضحهما قبل أن نمضي في تتبع مذهب « جولدمان » : الفكرة الأولى هي « البنية الدالة » ، والثانية « رؤية العالم » ، إذ أنه يتوقف على فهمهما إدراك المحاور التي تدور عليها نظريته الخلاقة .

أما البنية فيتبع « جولدمان » في تعريفها مبدئيا الخطوط العامة التي وضعها « جان بياجيه » ، إذ يقول : « توجد بنية ما عندما تجتمع بعض العناصر في وحدة شاملة ، تتميز بخصائص محددة لمجموعها ، بحيث تتوقف هذه العناصر - جزئيا أو كليا - على مميزات الوحدة الشاملة » (١) .

وعلى هذا يرى « جولدمان » ، أن هناك فرضا أساسيا تقترب عليه نتائج هامة في اجتماعية الأدب وهو أن الأعمال الانسانية تتميز دائما بخاصية كبرى وهي أنها أبنية دالة لا يمكن فهمها ولا شرحها إلا من خلال الدراسة التوليدية ، وأنه لا يمكن الفصل بين عمليتي الفهم والتفسير في أي بحث إيجابي لهذه الأعمال .

بيد أن تحديد هذه الأبنية ليس أمرا سهلا ولا ميسورا في جميع

(١) انظر : Piaget, Jean, Logique et équilibre. Trad. Tomo II. p. 34.

الأحوال ، خاصة لاحتمال وقوع الخطأ عند تحديدها أو قصها بطريقة لا تدع وحداتها سليمة صالحة للتناول ، ولهذا فأننا كى نعرف البنية الواقعية المكتملة للحياة الانسانية والتاريخية لابد من تقطيعها الى وحدات ذات دلالة تتفادى خطر التفصيل الخاطيء الذى يجعلها تبدو خالية من المعنى أو ينتهى بها الى مجرد تراكيب تعتمد على الصدفة والتشابه الطبيعى ، والمرشد الوحيد للباحث كى لا يقع فى هذا الخطأ هو تتبع المجموعات البنائية ذات الدلالة المتماسكة .

* * *

أما الفكرة الثانية فهي رؤية العالم وطابعها الاجتماعى الطبقي ، فكل انسان ينزع الى أن يجعل من تفكيره وعواطفه وسلوكه وحدة تركيبية متماسكة ذات معنى ، وفى هذا الاطار فان الابداع الثقافى - سواء كان دينيا أم فلسفيا أم أدبيا - يمثل نمطا من السلوك المتميز بقدر ما يحقق فى مجال خاص هذه الوحدة التركيبية المتماسكة ذات المغزى ، أى بقدر ما يقترب من الهدف الذى ينحو اليه أعضاء قطاع اجتماعى محدد .

فانتفاء الفرد لقطاع اجتماعى ما له آثاره البعيدة على تفكيره وعواطفه وسلوكه داخل الاطار الاجتماعى الشامل ، فاذا كان هذا الفرد ينتمى الى قطاعات اجتماعية متعددة فانه يمثل فى مجموعه حينئذ خليطا ضعيف التماسك ، ومن هنا تبرز صعوبة دراسة الضمير الفردى لما يتميز به من تعقد وتشابك ، بينما على العكس من ذلك نجد أن دراسة الضمير الجماعى لقطاع معين أسهل بكثير ، إذ أن الفوارق الفردية الناجمة من انتماء كل فرد الى عدة قطاعات اجتماعية سرعان ما تُلغى فى هذه الحالة الأخيرة .

على أنه من الضرورى التمييز الواضح بين نموذجين مختلفين من القطاعات الاجتماعية وما ينبع فيها من ضمائر نظرا لأهميتها فى الابداع

الثقافى : فهناك جماعات مثل الأسرة والتنظيمات المهنية تهدف فى سلوكها الجماعى الى تحسين أوضاعها داخل البنية العامة لمجتمع محدد ، ويطلق على الضمير الجماعى النابع من هذه القطاعات ضميرا أيديولوجيا ، وتنطبق عليه هذه التسمية بشكل أدق كلما اتسم بطابع اجتماعى مركز تلعب فيه المصالح المادية دورا أساسيا ، ومن جانب آخر هناك بعض القطاعات الاجتماعية المتميزة تتجه بضميرها وميولها وسلوكها لأحد أمرين : -

اما الى إعادة التنظيم الشامل لجميع العلاقات الانسانية وكذلك لعلاقة الانسان بالطبيعة ، واما الى المحافظة على هذه البنية الاجتماعية القائمة، هذه الرؤية الشاملة للعلاقات الانسانية وعلاقة الانسان بالكون تؤدي بهذا النمط من الضمير الجماعى الى أن يكون له مثله الخاصة بالفعل أو بالقوة ، ولذلك يطلق عليه - تمييزا له من النوع الأول - مصطلح « رؤية العالم » . وينبغى أن نلاحظ أنه فى كثير من الأحيان فإن هذا النمط الثانى من الضمير الجماعى مع احتفاظه بالمصالح المادية التى لا تفقد أهميتها فى تكوينه فإن اتجاهه للوحدة والتماسك يحتل مكانا ابرز بكثير مما نراه فى النمط الاجتماعى الأول . والذى يمثل العامل الحاسم فى الخلق الأدبى هو تلك الرؤية للعالم النابعة من الضمير الجماعى لفئة محددة ، وكثيرا ما يطلق على هذه الفئة اسم « الطبقة الاجتماعية » (١) .

واذا ركزنا الضوء على الجانب الشخصى فى رؤية الانسان للعالم وجدنا أنها لا تمثل معتقداته الفكرية وتصوراتهِ عن الحياة فحسب ، وانما تشمل أيضا مشاعره ومطامحه النابعة من موقفه الشامل ، فهى ليست مجرد صيغة نظرية ذات ظابع فلسفى أو سياسى أو أخلاقى ، وانما هى قبل كل ذلك الوعى العاطفى المباشر والشامل لمختلف مظاهر الحياة الاجتماعية .

ولناخذ بعض الأمثلة على ذلك ، عندما ينتقل انسان ما من الريف

الى المدينة مضطرا للعمل ، ويجد نفسه فجأة وسط ضجيج المصانع او زحمة الشوارع او برود المكاتب فانه لا مفر سيماني من وضعه الجديد ، فاذا عاد الى مسكنه ليلا سوف تجتاحه نوبات الحنين لماضييه ويتجذله في الحياة الهادئة المسالمة التي كان يحياها في قريته بين رفاقه وعشيرته ، ولاشك ان عدم رضاه هذا مع ما يمتزج به من لذة الجديد والحنين للماضي الاليف كل هذا يمثل رؤيته للعالم . كما ان رجل الأعمال الذي يسدرك بحاسته المفتبهة للسوق وذبذباته انه على وشك الافلاس ، ويستقبل في مكتبه مندوبي احدى الشركات الكبرى التي تطمع في ابتلاع اعماله ، يشعر بأن من واجبه ادارة ارتباكه وخوفه وكرهه وعدائه لهم ، كل هذه المشاعر المريرة تمثل عناصر حيوية من رؤيته للعالم حينئذ وتعديل جذريا من طبيعة السياق الاجتماعي المنغمس في تياره .

ومثل ثالث نجده عند سائق خاص يتابع باعجاب وحسد نجاحات سيده ويهرع ليفتح له باب السيارة عندما يهم بركوبها او النزول منها سواء كان وحده ام بصحبته احد افراد أسرته ، يفعل هذا بمنتهى العناية والدقة والنشاط ، هذه العناية وذلك الاعجاب يمثلان جزءا من وعيه الشامل المباشر بالحياة . وعلى هذا فان رؤية الانسان الاجتماعية للعالم اعظم شمولاً وحيوية وفعالية من مجرد وجهته الايديولوجية او تصوراته النظرية المجردة عن الحياة ، فغالبا ما تكون تجربة الانسان العميقة الواقعية وميوله وعواطفه ومطامحه الاجتماعية غير واضحة في وعيه بالقدر الكافي ، وكذلك عداواته ومكروهاته وما يترقب عليهما من مشاعر وانفعالات تلعب به وتسوق حياته وسط تيار لا يدري هل ينسجم مع الوسط المحيط به او يخرج عليه (١) .

* * *

(١) انظر : G.N. Posplov, Literatura y sociologia, Trad. Buenos Aires: 1967, p. 86.

من هنا فان العمل الفنى العظيم لا يعبر عن رأى الكاتب وانما عن رؤيته للعالم بشقيها الجماعى والفردى ، وهو يعتبر مظهر الوعى الجمالى الذى يصل فى الأدب الى اقصى درجة من الوضوح الذهنى والعينى فى ضمير المفكر أو الشاعر .

لهذا فان على الناقد عند بحثه عن هذه الرؤية فى نص محدد ان يركز على : -

(١) العناصر الجوهرية فى العمل المدروس .

(ب) دلالة العناصر الثانوية فى مجموعه .

ولا ينبغى له ان يقف عند المستوى الفكرى فى دراسته لرؤية العالم بل لابد له من دراسة مكوناتها المتعددة ذات الصبغة العاطفية ايضا بحثا عن الأسباب الاجتماعية والفردية التى ادت الى التعبير عن هيكلها العام من خلال هذا العمل بالذات وفى هذا المكان والزمان المصدين وبذلك الطريقة الخاصة المتميزة .

وقد يحدث احيانا ان تؤدي عناية الكاتب بوحدة عمله الجمالية الى ابداع اثر ذى بنية متكاملة اذا ترجمها النقد الى لغة المفاهيم العقلية قدمت رؤية مختلفة عن تفكير مؤلفها ، بل ربما متعارضة معه ومع معتقداته ومقاصده التى دفعته الى تأليف عمله ، ذلك لأنها قد تمثل تحولا غير واع فى ولائه الطبقي أو محافظة يستنكرها على انتماءاته القديمة ، ولهذا فان علم اجتماع الأدب - والنقد عموما - ينبغى مهما تناول المقاصد الواعية للمؤلفين كمؤشر واحد من كثير من المؤشرات ، وكنوع من تأمل الأثر الأدبى تأملا قد تكون له ابعاءاته الكثيرة ، لكنه لا يعدو ان يكون لون من التأمل النقدي لا يجوز الاعتماد النهائى عليه فى تحديد الرؤية الشاملة للعمل الأدبى .

واذا كانت ميزة الفلاسفة والأدباء والفنانين هي الاحساس القوى

برؤية الجماعة للعالم والتعبير عنها - كل بلغته - بطريقة متماسكة متناسقة ، فان هذه الرؤية غالبا ما لا تتطابق بشكل حرفي مع ما تعترف به الفئة الاجتماعية التي ينتمون اليها ، بل تكتسب طابعا نقديا لا تبريريا ، وتقسم العلاقة بينهما على اية حال بالتعقد والتشابك والغنى ، ولذا فان اية تبسيطات لها تعتبر مجازفة غير مأمونة العواقب ، ويعتقد « جولدمان » ان « الانسان كائن شديد التعقيد ، متعدد الوظائف في غمار الحياة الاجتماعية ، ولهذا فهناك مالا حصر له من الوسائط المتنوعة بين تفكيره والواقع المادي من حوله ، مما يجعل من الصعب حصره وافقاره في اطار نظام اجتماعي الى مبسط » (١) . وبهذا يحتاط ضد الاحالة العفوية المتعجلة للطبقة الاجتماعية في دراسة العمل الأدبي ، مما قد يؤدي الى اغفال دلالاته الخاصة واهمال قيمته الفنية ، ويحدد العلاقة بين المجتمع والابداع الثقافي من خلال عملية بناء الضمير الجماعي الذي يعرضه المبدع على مستوى الفكر التصويري او الخلق الفني فيصل به الى اقصى درجة من التماسك ، ويقدم فيه مجموعة من القيم ربما كانت لا تزال في مرحلة التكوين .

وبعد توضيح هذه المفاهيم الأساسية يمكننا تلخيص مبادئ بنائية التوالد في دراسة اجتماعية الأدب في النقاط التالية : -

١ - العلاقة الجوهرية بين الحياة الاجتماعية والابداع الأدبي لا تتصل بمضمون هذين القطاعين من الواقع الانساني عموما ، وانما ترتبط فحسب بالتركيبات والأبنية الذهنية التي يطلق عليها سلم القيم ، ويتم تنظيم هذا السلم عن طريق ضمير طائفة اجتماعية محددة ، وفي نفس الوقت يتجسم من خلال العالم الخيالي الذي يبدعه الكاتب .

٢ - تعتبر تجربة الفرد الواحد اقصر وأوجز من ان تسمح بابداع

بنية ذهنية مثل هذه ، اذ لابد لهذه البنية من ان تكون نتيجة نشاط مشترك لعدد كبير من الأفراد يلتقون في مواقف متشابهة ، أى لعدد من الأفراد الذين تتركب منهم طائفة اجتماعية متميزة لما عايشوه خلال زمن طويل وبشكل مكثف من قضايا وتجارب جهدوا في البحث عن حلول موفقة لها ، ولذلك يمكننا ان نقول ان هذه الابنية الذهنية انما هي أنظمة ذات دلالة تقوم على سلم من القيم ، ولا تعتبر ظواهر فردية ، بل اجتماعية .

٣ .. وبالنسبة للباحث ، تمثل العلاقة المشار اليها بين بنية ضمير الطائفة الاجتماعية وعالم العمل الادبي وجهين لعملة واحدة ، واعتمادا على هذا المنظور فان المضامين المختلفة تماما ، بل والمتعارضة ، كثيرا ما تتوافق بنائيا ، او تقوم بينها علاقة مفهومة على مستوى سلم القيم ، فقد يكون هناك عالم خيالي غريب تماما في الظاهر عن التجربة المحددة ، مثل قصص الجان ، ولكنه يتطابق في بنائه بشكل مدמש على تجربة طائفة اجتماعية خاصة ، وعلى هذا فليس هناك أى اثر للتناقض بين قيام علاقة حميمة تربط الابداع الادبي بالواقع الاجتماعى والتاريخى من ناحية واشد مظاهر الخيال الخلاق من ناحية اخرى .

٤ - وداخل هذا الاطار فان امهات الأعمال الادبية الكبرى يمكن دراستها بنفس المنهج الذى تدرس به الأعمال المتوسطة القيمة ، بل ان النوع الأول يقدم امكانات اكبر للدراسة والبحث الايجابيين ، ومن هنا فان الابنية ذات المستويات الدالة التى يرسمها هذا المنهج تمثل على وجه الدقة العنصر الذى يضيف على العمل الادبي وحدته الجمالية ، واكتشافها يسهم فى قياس مدى قسوة العمل وتماسكه فنيا ويشرح لنا الاسباب الموضوعية العميقة للمكانة التى يحتلها هذا العمل .

٥ - ان ابنية سلم القيم التى تحكم الضمير الجماعى والتى تعرض فى العالم الخيالى فى الابداع الفنى ليست شعورية ، وهى كذلك ليست لاشعورية بالمفهوم النفسى للعبارة الذى يفترض مظهرها من مظاهر القهر ،

بل هي عملية لا شعورية ربما كانت أشبه بالعمليات التي تحكم الوظائف العضلية والعصبية والتي تحدد خصائص حركتنا وعلامتنا ، ولهذا فان توضيح هذه الأبنية - وبالتالي فهم العمل الأدبي - لا يتأتى من خلال الدراسة الأدبية المحضة ، ولا من بحث مقاصد المؤلف الواعية ، ولا من دراسة نفسيته فحسب ، وانما عن طريق البحث البنائي الاجتماعي .

٦ - على الباحث في اجتماعية الأدب اذن أن يحاول في المقام الأول اكتشاف البنية المسئولة عن العمل بأكمله ، مراعيًا لهذا الغرض قاعدة أساسية لا يحترمها النقاد عادة الا نادرا ، وهي أن يأخذ في اعتباره كل العمل الأدبي دون أن يضيف اليه شيئا ، كما يجب عليه أن يشرح توالد النص مجيبا على السؤال التالي :

الى اى مدى كان لعملية تكوين هذه البنية التي اكتشفها ووضحها طابع وظيفي ؟ وبأى شكل تؤدي مهمتها ؟ والى اى حد تعتبر سلوكا له مغزى بالنسبة لشخص فردي او جماعي في موقف معين ؟

٧ - وأخيرا فان هناك تصورا دقيقا للقيمة الجمالية العامة والأدبية الخاصة ترتكز عليه بنائية التوالد في اجتماعية الأدب ، وهو ينبع من الفكر الكلاسيكية في علم الجمال ابتداء من « كانت » و « هيجل » حتى « لوكاتش » والتي يمكن تحديدها بأنها عبارة عن التوتر التسمي عليه بين التعدد والثراء الملموس من جانب والوحدة التي تنتظم هذا التعدد في كل متماسك من جانب آخر . وفي داخل هذا الاطار فان العمل الأدبي يكتسب قيمة وأهمية بقدر ما يبدو فيه هذا التوتر وقد تم التسمي عليه وتجاوزه بقوة وفعالية ، أى أنه كلما كان ثراء عالمه المحسوس أعظم وجدناه أشد تنظيما وأكثر تبلورا في وحدة بنائية متماسكة (١) .

* * *

(١) انظر : Goldmann, Sociologia de la creacion literaria. Ed. cit., p. 15

وطبقا لهذه المبادئ يصبح بوسعنا الآن أن نحلل الخواص المميزة للعمل الأدبي وأن نتعرف على المنهج الكفيل بالكشف عنها كما تحسده بنائية التوالد . من البديهي أن الأشياء المباشرة في الحياة ليس لها طابع بنائي ، لأنها حينئذ لا تعدو أن تكون خليطا من عدد لا يستهان به من عمليات التحليل والتركيب التي لا يستطيع أى عالم أن يدرسها بالشكل الذي يجدها عليه ، ومن المعروف أن التقدم الملموس في العلوم يعود على وجه الدقة الى امكانية خلق مواقف في العمل بطريقة تجريبية تحل محل الخليط الذي تمتزج فيه عوامل التشويش للوصول الى المواقف الخالصة التي تتمثل أحيانا في ترك جميع العوامل ما عدا بعض العناصر التي يراد دراسة مفعولها ، ولسوء الحظ فانه لا يمكن في التاريخ تحقيق مثل هذه المواقف ، وهذا يجعل المشكلة الجوهرية الأولى من الوجهة المنهجية في العلوم الاجتماعية والتاريخية هي تحديد « التكنيك » الذي يتيح الفرصة لإبراز العناصر الأساسية المختلطة بغيرها في الواقع التجريبي .

وبالتالي فمن الممكن القول بأننا في لحظات معينة نجد الواقع الاجتماعي والتاريخي يفرض نفسه كخليط شديد التشابك والتعقيد ، لايتكون من ابنية معينة وانما من عمليات تركيبية وتحليلية لايمكن دراستها بشكل علمي الا عندما تتحدد طبيعتها بالدقة اللازمة ، ومن هنا فان الدراسة الاجتماعية لقمم الابداع الثقافي تكتسب اهمية قصوى في علم الاجتماع العام ، وذلك لأنه في اطار الأحداث التاريخية والاجتماعية تتميز قمم الابداع الثقافي بخواص محددة تعود الى تركيبها وأبنيتها المنظمة من ناحية والى ضعف وقلة عدد العوامل المشوشة فيها من ناحية أخرى .

وهذا يعنى أن كثيرا من هذه الأعمال اصلح للدراسة البنائية من الواقع التاريخي الذي تمخض عنها والذي تعتبر بدورها جزءا منه ، كما يعنى أيضا أن هذه الأعمال الكبرى عندما تعقد أو اصر الصلة بينها وبين الوقائع التاريخية والاجتماعية التي تعبر عنها تمثل مؤشرات حاسمة

فى دراسة هذه الوقائع بصورتها الصافية المركزة التى تشبه المواقف
المجهزة علميا فى العمل .

واذا كان كل ضمير فردى يمثل خليطا من إتجاهات مختلفة
وتناقضات عديدة فانه ينزع بالرغم منها الى تحقيق وحدة متماسكة ذات
طابع ايدىولوجى شامل .

والخاصية المميزة للعمل الثقافى انه يقدم على مستويات مختلفة
— يعنىنا منها هنا المستوى الأدبى — كونا متماسكا الى حد يتفاوت فى
القوة والضعف ، يعكس رؤية للعالم قامت بوضع أسسها فئة اجتماعية
متميزة ، ومن الطبيعى ان أعضاء هذه الفئة لا يدركون هذا التماسك الا
على بعد وبطريقة تقريبية ، وفى هذا الصدد فان المؤلف لا يعكس الضمير
الجماعى كما يظن الاجتماعيون الوضعيون ، ولكنه على العكس من ذلك
يرفع هذه البنية الى مستوى عال من التماسك فيصبح عمله هو الممثل
للوعى الجمالى من خلال الضمير الفردى ، وهو الوعى الذى يعرضه بعد
ذلك على الفئة التى يفترض منها انها تنزع اليه — دون ان تدرك ذلك —
فى تفكيرها وميولها وسلوكها ، وبهذا فان خاصية العمل الأدبى ترجع
الى مستواه من التماسك والى مدى ما يعبر عنه من قيم فردية وجماعية فى
نفس الوقت (١) .

فليس معنى العمل الأدبى هذه الحكاية أو تلك ، لأننا نجد نفس
الأحداث مثلا فى « أورستيدا » ، « لاسفيلوس » و « اليكتر » ، « لجيراردو »
و « الذباب » ، « لمارتر » ، وهى أعمال لا تمت لبعضها بصلة فيما هو
جوهرى وهو دلالتها ومغزاها ، ولا فى نفسية هذه الشخصية أو تلك ،
ولا فى بعض خصائص الأسلوب التى تتكرر من حين لآخر ، ولكن معنى

العمل الأدبي الذي يبرز خاصيته المميزة هو أنه « كون متماسك » تنمو في داخله أحداث معينة وتتخذ مواقعها مع نفسيات الشخصيات ، وتندمج في داخل تعبيراته المتماسكة لوازم المؤلف الأسلوبية .

ومن هنا فإن هذه المدرسة إذ تعتبر العمل الأدبي وحدة بنائية متماسكة تشرح قوانينها والروابط التي تجمع بين البنية والصيغة ، وتصل نتيجة لذلك إلى شرح العمل الأدبي في مجموعه ، بل وتكتشف في بعض الأحيان علاقات حميمة بين الأثر الأدبي والتيارات الاجتماعية والفكرية التي كانت سائدة في عصره ، وذلك عن طريق التحليل الداخلي لبنية هذا الأثر وصلتها بالأبنية الاجتماعية ، مما يؤدي إلى نتائج جديدة تدهش المؤرخين أنفسهم (١) .

* * *

أما منهج البحث في اجتماعية الأدب - طبقاً لهذا المذهب - فهو أن الباحث ينطلق من نص يمثل بالنسبة له مجموعة من المعلومات والمعطيات التي تشبه أية معلومات يقوم بجمعها أي عالم اجتماعي آخر لا يلبث أن يواجه المشكلة الأولى وهي معرفة مدى ما في هذه المعلومات من دلالة وهل تمثل بنية تصلح موضوعاً لبحث إيجابي مثمر .

ولكن الباحث في اجتماعية الأدب يجد نفسه في موقف خاص تجاه هذه المشكلة يمتاز عن موقف غيره من الباحثين الاجتماعيين ، إذ أنه في معظم الأحوال يمكن التأكد من أن الآثار الأدبية التي قاومت الزمن وتجاوزت الجيل الذي أبدعت فيه إلى غيره من الأجيال لأبد وأن تكون ذات بنية دالة . ومن هنا فإن هذا الموقف المتميز لأعمال الإبداع الأدبي كموضوع للدراسة يفرض على الباحث مسئولية أكبر من غيره ،

(١) انظر : Goldmann, Lucien, Le dieu caché. Trad. con el titulo : El hombre lo absoluto. Barcelona, 1968, p. 17.

وهي أن يكون النموذج الذي يرسمه كفيلا بتفسير أكبر نسبة من مجموع العمل الأدبي أن لم يصل إلى تفسيره بأكمله .

ويتبع الباحث مراحل التحليل البنائي التالية : -

المرحلة الأولى هي الفهم ، وعلى أساس أن فهم العمل الأدبي انما هو عملية عقلية بحثية ينبغي ألا تختلط بالامتزاج الوجداني السلبي أو العثور على النفس من خلال النص بتلاقى الأرواح التي تعزف على نفس الوتر ، وإذا كان لا مفر من تدخل بعض العوامل العاطفية التي تدعونا لأن نأخذها في اعتبارنا فلابد من مقاومة هذه النزعة متى اتخذنا موقف التحليل العلمي .

وكما أشرنا من قبل فإن نقطة الانطلاق هي النص نفسه الذي يقدم لنا مجموعة من البيانات ، وأول ما ندرسه من النص هو ما هي العناصر ذات الدلالة فيه ؟ وما مدى دلالتها ؟ وإلى أي حد تمثل بنية متماسكة ؟ وبالتالي : ما هي العناصر الأخرى التي يمكن رفضها لتناقضها أو سطحياتها ؟ ولا شك أنه ينبغي أن يكون النص الذي نخضعه لهذه الدراسة من الوضوح والسعة بحيث لا يسمح بتناقض التفسيرات البنائية ، ويجب عندئذ - كما قلنا - ألا نتقص منه أو نزيد عليه ، ولا أن نحاول البرهنة من خلاله على افتراض مسبق لدينا كان مثبت مثلا اشتها « أوديب » اللاشعوري لأمه « جوكاستا » أو غيره « هاملت » من أبيه مما لا يعتمد على فقرة معينة من النص المدروس . ولا بد من التحقق من كل شيء عن طريق التحليل المتعمق ، إذ أن الأبنية ذات الدلالة لا تقفز أمام أعيننا مرة واحدة ولا تنكشف عند الضربة الأولى ، لكن عندما يتضح التماسك الداخلي للنص نجد أن أكثر التفاصيل عفوية أو تعارضا في الظاهر سرعان ما اكتسبت مدلولها المتكامل .

إلى هنا ونحن في مرحلة الفهم التي ترتبط عادة بالمرحلة التالية لها وهي :

مرحلة الشرح ، وبالرغم من اختلاف مجالها نظرياً عن المرحلة الأولى ألا أنها فى الواقع تمتزج معها فى عملية واحدة ، فإذا كان القهم يميز البنية الكلية للعمل الأدبى فإن الشرح يشمل ادراج هذه البنية فى أخرى أكبر منها تكشف عن كيفية تولدها . ويرتبط الشرح بالواقع الخارجى متجاوزاً العمل الأدبى الخاضع للتحليل ، إذ أنه يبحث عن أبنية مشابهة للبناء الذى يتمثل فى النص ، ومن المؤلف أن يشمل هذا الواقع الخارجى البنية النفسية للمؤلف ورؤيته للعالم الذى تشاركه فيها فئة اجتماعية محددة ، أما الشروح النفسية البحتة فيعتبرها « جولدمان » جزئية تعتمد على المصنفة كما سنرى بعد قليل ، بينما نجد أن الشروح التى تقوم على الأسس الاجتماعية تستطيع تجاوز مجرد المقارنة المباشرة للمضمونات والمثورة على الكون المتماثل المبنى على قوانينه الخاصة فى العمل الأدبى وما يشف عنه من رؤية للعالم ، ولكن الناقد لا ينبغي له أن يكتفى بالوصول إلى تحديد هذه الرؤية بل عليه أن يدرس الأسباب الشخصية والفنية التى جعلت التعبير عن هذه الرؤية يتم بتلك الطريقة بالذات دون سواها من وسائل التعبير الفنية (١) .

ويغتمد البحث فى اجتماعية الأدب على أسلوب التردد والتذبذب الدائمين بين المجموع والأجزاء ، هذا التذبذب هو الذى يسمح للباحث بصياغة نموذج يستطيع أن يتحقق من صحته بدراسة العناصر المكونة له فيعود إلى الحال إلى المجموع مدققاً فيه النظر ثم لا يلبث أن يرجع إلى الأجزاء لاستكمال البحث فيها وهكذا حتى يحصل إلى يقين تام من صحة نتائجها وانهاها وجلاهايتها للنشر . على أن هذه العملية يمكن أن تشمل فى بعض مراحلها المتقدمة - لا فى بداياتها - اجراء منهجياً أكثر تنظيماً وجماعية - وهو أن يقوم الباحث بعد وضعه للنموذج الذى يفترض إمكانه تطبيقه بمساعدة مجموعة من زملائه وأعدائه بتعرض متدا

(١) انظر المصدر السابق من ٣٦ .

- النموذج على العمل الذى يدرسه فقرة فقرة أن كان نصا نثريا أو بيتا بيتا أن كان نصا شعريا وجملة جملة أن كان نصا مسرحيا ليحدد ما يلى :
- (أ) مدى تطابق كل وحدة تخضع للتحليل على النموذج الكلى المفترض .
- (ب) قائمة العناصر الجديدة والعلاقات التى لم ترد فى النموذج المبدئى .
- (ج) عدد المرات التى تتكرر فيها العناصر المتوقعة والعلاقات المفترضة .
- ومثل هذا التحقق يتيح للباحث فرصة تصحيح هيكله حتى يتطابق مع جميع أجزاء النص من ناحية وتكتسب نتائج درجة عالية من اليقين من ناحية أخرى إذ تصد نسبة تكرار العناصر والعلاقات التى يتكون منها النموذج الشامل .

* * *

وإذا كان من الصعب أن نحدد مسبقا الوقائع الخارجة عن العمل الأدبى التى تشرح خصائصه الفنية المميزة فإن كثيرا من مؤرخى الأدب والنقاد يلجأون الى تحليل نفسية المؤلف كى يشرحوا هذه الخصائص ، وهناك اعتراضات جديده على استخدام الشروح والتفسيرات النفسية للأدب نذكر منها : -

أولا : أن ما نعرفه حقيقة عن نفسية الكاتب الذى لم نقابله - وغالبا ما يكون قد توفى منذ سنوات طالت أم قصرت - قليل الى درجة أن هذه التحليلات النفسية المزعومة له لا تعدو أن تكون فى أحسن أحوالها مجرد ابنية ذكية لامعة لنفسية متخيلة ابتدعت فى معظم الأحوال اعتمادا على الوثائق المكتوبة ، خاصة العمل الذى تحاول شرحه ، مما يجعلها تنور حينئذ فى حلقة مفرغة ، لأن هذا التحليل النفسى الشارح للأثر الأدبى ليس الا استنتاجا من الأثر نفسه .

ثانيا : أن التحليلات النفسية للأدب لا تصل اطلاقا الى شرح نسبة من العمل الأدبى تتجاوز بعض العناصر الجزئية أو الملامح العامة ، ولما

كان الشرح الذى لا ينجح فى تفسير نسبة تريبو على خمسين أو ستين فى المائة من العمل الأدبى ليست له قيمة علمية ، اذ يظل من الممكن تقديم شروح أخرى تفسر جزءا من النص يصل الى نفس القدر ، فان الاكتفاء بمثل هذه النتائج يؤدي الى قوضى لا حد لها ، اذ يصبح من الممكن تطبيق صور مختلفة لنفس الكتاب ، وبهذا يصبح معيار الاختيار بين التأويلات المختلفة متوقفا على ذكاء هذا الناقد أو ذاك دون أسس علمية ثابتة .

ثالثا : وهذا هو اهم الاعتراضات - فانه على فرض ان الدراسات النفسية تتمكن من شرح بعض جوانب العمل الأدبى ، وكثيرا ما تتمكن من ذلك بالفعل ، فان هذه الجوانب أو الخواص ليس لها قيمة أدبية أو جمالية فى حد ذاتها ، اذ ان انجح الشروح السيكولوجية التحليلية لن تقول لنا مطلقا ماذا يميز هذا العمل الأدبى الرائع عن كتابات ورسوم المجانين فى المستشفيات العقلية .

اما المنهج الاجتماعى فى دراسة الابداع الأدبى فان بوسعه ان يحدد الرؤى المختلفة للعالم فى عصر معين ، مما يلقي ضوءا خامرا على مضمون الأعمال الأدبية ودلالاتها ، ويفتح الطريق بعد ذلك أمام نوع من الدراسات الجمالية الاجتماعية التى تبحث العلاقة بين رؤية العالم من ناحية والكون الصغير المتمثل فى اشخاص واشياء العمل الأدبى من ناحية أخرى ، وتصبح مهمة النقد الأدبى هى تحديد العلاقة بين هذا الكون والوسائل الفنية التى اختارها المؤلف للتعبير عنه(١) .

* * *

كذلك يختلف « جولدمان » مع البنائية اللغوية الشكلية ويشرح وجوه الاختلاف بينها وبين البنائية التوليدية الاجتماعية ، ويقدم فى هذا المسدد اعتراضا جوهريا فحواه انه اذا كان هناك - طبقا لقولة

« دى سوسير » - فرق أسامى بين اللغة والكلام ، على اعتبار أن اللغة هي مجموعة من الأنظمة التعبيرية التجريدية ذات القوانين العامة والتي تعتبر محملة تاريخية وكيانا قائما بذاته ، أما الكلام فهو استخدام الأفراد الواقعي لهذه اللغة ، فانه لا يمكن بالتالى تطبيق المراحل المنهجية الخاصة باللغة على الكلام ، ولهذا لا يمكن اثبات الخواص الدلالية للغة في حد ذاتها ، لأن كل الدلالات قابلة لأن تخرج من جرابها ، فاللغة لا توصف بأنها حزينة ولا مرحة ، ولا متحمسة ولا منطفئة ، ولا جافة ولا موجية ، لأنها هي كل ذلك وأكثر بكثير ، انها ان تشمل بالفعل كل الامكانات الدلالية المختلفة فهي لا تملك احداها فقط ولا تفضلها على ما سواها ، وعلى العكس من هذا فان الكلام - وهو تعبير الانسان في وسط اجتماعي معين - يكتسب دلالات محددة ، وتهتم الدراسات اللغوية البنائية بالأنظمة التي تسمح بالتعبير عن أى مدلول ، بينما نجد أن شغل النقد الأدبي الشاغل انما هو مدى هذه الدلالة وما يحيط بها من شتى الملابسات .

لهذا فان الأعمال الأدبية تدخل في نطاق الكلام أكثر مما تدخل في نطاق اللغة ، ومن هنا تعترض البنائية التوليدية على زعماء البنائية اللغوية من أمثال « بارت » و « جريماس » وغيرهم من الذين يتصورون ان الأبلية تمثل وحدات مستقلة غير تاريخية ولا زمنية ؟ بينما تتصورها البنائية التوليدية على انها من خواص عمل شخص ما - فردا كان او جماعة - ونتيجة لعملية تخضع في تطورها للتغيير الجزئى او الكلى ، وعلى هذا فان الدراسة البنائية اللغوية لا تستطيع ان تبرز في العمل الأدبي ما يميزه باعتباره عملا فنيا ويعطيه صبغة خاصة داخل الاطار المعنى الشامل ، كما لا تستطيع ان توضح الوسائل الفنية التي استخدمها الأديب في أبنيته الا عندما تحلل دلالتها وتميزها بوضوح .

وقصد قدم « جولدمان » تطبيقا لمنهجه دراستين فى غاية العمق والأهمية ، أحدهما عن الرؤية المأساوية عند كل من « باسكال » فى تأملاته و « راسين » فى مسرحياته ، أما الدراسة الثانية فقد قدم فيها شرحا أصيلا لمراحل تطور القصة الحديثة فى فرنسا طبقا للبنية الاقتصادية الغربية عموما مع الاهتمام الخاص بأعمال « اندريه مالرو » كنموذج واسماها « نحو اجتماعية القصة » . ويهمنى أن أستعرض باختصار أهم مراحل ونتائج هذه الدراسة الأخيرة لأنها أصبحت المثل الذى ينسج على منواله كثير من الباحثين الآن ، ولا يستطيع أى دارس للنقد الأدبى أن يسقطها من حسابه .

يحدد « جولدمان » العناصر الفعالة فى الربط بين البنية الاقتصادية - اقتصادية السوق وقيم التحويل التى تسيطر عليه مثلا - وبنية الانتاج الأدبى خاصة القصة فى فترة محددة على النحو التالى : -

أولا : وجود عقلية عامة تقدر الانتاج البشرى طبقا لقيمه المادية التحويلية مما يجعل رموزه - مثل المال - تكتسب قيمة مطلقة ، ويقولد من هذه الأوضاع نوع من الاستياء وعدم الرضا يتجسمان فى بعض الأفراد المشكلين ، ويتم التعبير عنه أدبيا من خلال أبطال القصة ، هذا الاستياء والتأزم مصدرهما أن كثيرا من القيم التى وان لم تكن عالمية إلا أنها تتجاوز الحدود الفردية مثل الحرية والمساواة والعدل والملكية والتسامح والنمو الحر للشخصية ، كل هذه لا تزال تكمن فى أعماق المجتمع الذى أصبح محكوما بقوانين العرض والطلب ، ولكن الروح اللماح - للكاتب أو الفيلسوف - سرعان ما يقطن الى القيود والعوائق التى يضعها المجتمع فى سبيل تحقيق هذه القيم التى يفخر بالحفاظ عليها ، فالعلاقة الجدلية التى تقوم فى البنية الاجتماعية بين القيم الأصيلة والعملية نجد نظيرها المطابق فى البنية الأدبية القصصية بين القيم التى يبحث عنها البطل المشكل وتلك التى يستطيع أن يحصل إليها من خلال عمليات الاحباط التى تلاحقه .

ونظرا لطبيعة التغيرات الاقتصادية التي نجمت في العقد الأول من هذا القرن فإن القصة ذات البطل المتأزم تفقد أهميتها هي الأخرى وتأتي مرحلة جديدة يتحول فيها الاقتصاد الحر الى رأسمالية استعمارية تبلغ في تأزمها فيما بعد درجة قصوى توحى فيها لكثير من الناس انها تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام الاشتراكية الطالعة ، وتتقهقر المنافسة الحرة لتحل محلها نظم احتكارية رهيبية لا تحد من سطوتها حينئذ عمليات التنظيم والنوحيه التي تقوم بها الدولة فيما بعد ، وليس من الغريب أن تزدهر في هذه الفترة الفلسفة الوجودية التي يعيش فيها الفرد - لا بالانكفاء على امكاناته الشخصية مثل العقل والحدس - وانما في الحدود التي تجعله يتشابه مع غيره من أفراد جنسه مثل الموت والطبيعة الانسانية والعذاب ، وفي القصص المعاصرة لهذه الفترة تعرض رؤية العالم أساسا من خلال نوعية ومزاج البطل الجديد حيث يفقد ظلاله وهالته ، وتخف جاذبيته ، ويضعف بروزه بين العناصر التي تتربص منها الظروف المحيطة به . ومن هنا تنحسر أهمية حياة الأفراد وينتقل مركز الثقل الى الجماعة أو الأسرة أو الوسط عموما ، ولا يلبث تكافؤ البطل المتأزم أن يختفى بدوره عندما تقوى الوسائل الرسمية المنظمة للإنتاج والاستهلاك ، وعندما يتضح أن الرأسمالية تعيش بأطول مما تنبأت لها به الاشتراكية نتيجة للتعديلات المستمرة في انظمتها الهيكلية .

* * *

ثانياً : يميز « جولدمان » في القصة الغربية الحديثة ثلاث مراحل محددة في مضمونها الاجتماعي والاقتصادي وتركيبها الفني المنبثق عنه :

- قصة البطل المتأزم أو المشكل المعبرة عن الاقتصاد الحر والتي تمجد الفرد ذا القيمة المقدسة وان تصارعت فيه القيم كما رأينا .

- القصص التي تحاول إلغاء القيم الفردية ، وإحلال أيديولوجيات

أخرى محلها ، ذات طابع اشتراكي غالبا ، متجاوزة تاريخ حياة الأفراد
لكتابة تاريخ الجماعات ، ويلاحظ أن هذا النوع مرحلي وانتقالي .

— اما المرحلة الثالثة فتبدأ في رايه منذ « كافكا » وتستمر حتى
الآن وتتميز بالكف عن أية محاولة لاحتلال السير الجماعية محل السير
الفردية ، كما يتضح فيها غيبة الموضوع وانتهاء البحث المنظم عن قيم
من أي نوع (١) .

وغنى عن الذكر أن حركة التجديد والتطور مازالت مستمرة ، وأن
القصة بالرغم من مستحدثاتها الفنية لم تنته حتى الآن الى الذوبان
الشكلي الذي انتهى اليه المسرح الخالي من الأبطال « مسرح الغياب »
والرسم الخالي من الشخصيات والوجوه والموسيقى التي تفتقر الى
الايفاع .

ونتيجة لهذا التحليل فإن حركة « القصة الجديدة » ليست كما
يتصور بعض النقاد مجرد تجارب شكلية بحتة أو هروب من الواقع
الاجتماعي ، لأن هذا الواقع بطبيعة الأمر لم يفاجأ به الانسان دفعة واحدة
وليس مستمرا الى الأبد بهذا الشكل أو ذاك ، ولكنه واقع « ديناميكي »
متغير على مدار التاريخ ، وليس الأمر هو رهافة التلقى أو حدة التصور
لالتقاط عناصر لم يتم امساكها بعد لواقع ثابت ، وإنما هو إبداء نوع من
الاستعداد الحدسي المفتوح لادراك متغيراته .

ف نجد مثلا أن التصور الجديد للشخصية القصصية لا يعود الى أن
القصة الواقعية في القرن التاسع عشر قد استنفذت قدرتها على الفهم
والتصوير ، وأن القصة الحديثة بوسائلها « التكنيكية » الجديدة قد
استطاعت أن تتعمق أكثر في أغوار الشخصية الانسانية ، ولكن ببساطة

(١) انظر : Goldmann, Lucien, Pour une sociologie du roman.
Trad. Madrid, 1967, p. 33.

لأن الفرد الذى تحول الى شخصية قصصية قد أصبح فردا آخر ، ولأن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية قد عدلت بدورها سياق وجوده وتركيبه نفسه .

وهنا يمكن أن نلاحظ أن موقف « جولدمان » من الطليعية وغيرها من الحركات التجريبية يختلف جذريا عن موقف « لوكاتش » التقليدى ، إذ أنه يعمد الى تفسيرها بربطها بطبيعة التطور الشامل للمجتمعات المعاصرة. وبالتالي يشغل بالبحث عن أبنيتها الدالة وموازاتها بالأبنية الاجتماعية التى تحدد رؤيتها للعالم دون أن يعمد الى تقييمها أو يرى فيها مظهرا للانحلال واللامعقولية والعبث كما فعل العجوز « لوكاتش » ، فمشكلة « جولدمان » إذن هى البحث عن التماسك الداخلى للنص والعثور على بنيته الدالة ، ثم تحديد الشخصية – ذات الصيغة الجماعية غالبا – التى تصوغ رؤيته للعالم وتتحكم ببنيته فى العمل الأدبى وتمارس من خلاله وظيفتها الثقافية .

* * *

وإذا كانت المدرسة الفرنسية فى اجتماعية الأدب قد ركزت اهتمامها كما رأينا على القصة بصفة خاصة فإن المدرسة الإيطالية تولى أهمية كبرى للشعر وللصورة الأدبية بصفة عامة ، وسنقتصر فى تناولنا هنا على علمين من كبار نقادها ، أولهما هو « جالفانو دى لافولبي » الذى درس فى كتابه الهام (١) « نقد الذوق » الطبيعة العقلية والاجتماعية للصور الأدبية منطلقا من سؤال محدد هو : الى أى مدى يمكن تجسيد صورة الفكرة من خلال الكلمة ؟ على أساس أن التجسيم لا يعارض الدلالة ، لأن الصور الشعرية الأصلية ليست فى واقع الأمر سوى تصورات عقلية ، ولهذا فإن من يميز بين المعرفة الفنية التى يمكن

(١) انظر : Della Volpe, Galvano, Critica del gusto. Trad., 1964.

الوصول إليها عن طريق الخدش والصور والمعرفة العلمية التي يمكن الوصول إليها عن طريق التصورات الذهنية يقع في فون من الصوفية الزائفة ، إذ إن الصور عندما تتحول إلى تصورات ذهنية وتتجسم في كلمات مفهومة تنفصل من رحمها على التو وتتخلى على عالمها الفوضوي الأول ولا يمكن أن تعيش في تكاثرها المبهم بدون أن تتمثل في الكلمة التي تعادل التصور والتي تضيف عليها طابع التحديد والعالمية ، فمن الضروري لكي نظفر المسألة الشعرية بصيغتها دون أن تتمزق وتتلاشى في حالة فقدان الشكل من أن نعثر على الفكرة التي تصبها في قالب لغوي . وعلى هذا فإن الشاعر ليس بوسعه أن يتخلى عن الواقع أو التاريخ مكثفين في الكلمات ، ولا يعتمد تأسيس الشعر عندئذ على ما فوق الطبيعة ، كما كان عند « هيجل » باعتباره « التعبير المحسوس عن الفكرة » ، وإنما يعتمد أساسا على علم الاجتماع ، لأن دلالة تشير إلى مواقف اجتماعية محددة ، ولهذا فإن على التحليل النقدي أن يركز على الدلالة في تناوله للبنية التركيبية ومؤشرات الفكرية ، على أن يأخذ في اعتباره أن كل دلالة إنما تنبع من موضوع أو تصور ينتهي إليه الفنان من تجربته الخاصة باعتباره فردا لا يمكن أن يتفصل عن البنيان الاجتماعي العام .

على أن الطابع التاريخي للعمل الفني وروابطه الثقافية ينصهران في مادته الشعرية الأصلية ، إذ يندمج محوره العقلي المحسد في بنية ويصبح جزءا من اللذة الجمالية التي تنجم عنها ، ويمكننا أن نعثر على مثال لأهمية دراسة التصورات الأخلاقية الدينية والقيم التي تتمثل في العمل الأدبي باعتباره كونا مصفرا في « الكوميديا الإلهية لدانتى » حيث يتوقف فهمها على معرفة المستويات الاجتماعية والثقافية التي يعبر عنها من خلال اللغة المباشرة أو من خلال المجاز والرموز ، وعلى هذا يمكن شرحها على ضوء إيمان الإنسان الأوربي في العصور الوسطى بالثقافة الاغريقية من ناحية والعناية الإلهية المسيحية من ناحية أخرى . وهذا بخلاف « فاوست لجوته » التي تنطلق أساسا من رؤية برجوازية

غير دينية ، وتكتسب من هذه الرؤية دلالتها ابتداء من تفاصيلها الأسلوبية الى مفزاها الأخير . ويمكن أن نقول نفس الشيء عن الخلفية الاجتماعية البرجوازية المنحلة وأزمة القيم خاصة الدينية منها التي تشف عنها الصور والاستعارات والاشارات العديدة في شعر « اليوت » والثقة الثورية الشابة الناضجة عند « ماياكوفسكى » و « بريشت » ، وينتهى « ديلافولبي » من هذا التحليل الى انه « بمقدار عظمة الشعر وأصالته يقتضى لتذوقه تحديدا أسلوبيا معيناً ذا طابع اجتماعى مركز ، وهذا لا صلة له بالمنهج النقدي الوضعى ولا بالواقعية الماركسية « السوقية » ، اذ ان كلا المنهجين يعتمد عن الشعر بمقدار ابعاده عن التاريخ ، (١) .

فلا بد انن من توصيل العناصر الأسلوبية للشعر — باعتبارها تصويراً لغوياً — بالقوة الفكرية للعلم والفلسفة والتنبذيات التاريخية . وعلى هذا فان القراءة الاجتماعية للنص الشعري تجد تبريرها الواضح فى أن كل حقيقة شعرية انما هى بالتالى حقيقة اجتماعية ، كما أن عليها الا تغفل لحظة عن استقلال الدلالة وحرية الرمز اللغوى تجاه الواقع المدلول عليه . فالطابع الاجتماعى للعمل الأدبى انما هو مطلب موضوعى لأنه ليس سوى محصلة العملية الجدلية للأفكار ، وطبقاً لذلك فان الفنان لا يسهه أن يغفل الحقيقة والواقع ، حتى وأن هرب منهما على وعى ، ومن هنا تنبع الصبغة الواقعية الفعلية لكل أعمال الابداع الفنى التى تعبر عن افكار وحقائق تاريخية نسبية وتقوم بتوصيلها للغير فى شكل يختلف عن الحقائق العملية والفلسفية المطلقة ، أو التى يظن فى مرحلة معينة انها كذلك .

أما الفكر الإيطالي الثاني الذي نود أن نعرض بإيجاز لخصائصه اتجاهه فهو « أومبيرتو إيكو » الذي يعنى بتأصيل المنهج « السيميولوجي » فى اجتماعية الأدب و « والسيميولوجية » أو علم الرموز علم جديد طموح تنبأ بمولده « دى سوسير » ولا يقف عند حدد دراسة العلاقة الطبيعية بين الأصوات ودلالاتها كما فهم منه بعض المفكرين العرب ، وإنما يدرس جميع النظم والرموز الانسانية ودلالاتها وتطورها ، خاصة فى وسائل الاتصال الحديثة من راديو وتليفزيون وسينما وغيرها ، ومدخله الى الأدب هو دراسة اشاراته اللغوية وقيمها الجمالية ، ويرى « إيكو » أن اجتماعية الأدب تفتح مسالك مختلفة ، فمن الممكن أن نرى فى العمل الأدبى مجرد وثيقة متصلة بمرحلة تاريخية معينة ، ومن الممكن أن نتصور العنصر الاجتماعى على أنه عنصر يشرح الحلول الجمالية للعمل الأدبى ، كما أن من الممكن دراسة العلاقة الجدلية بين هاتين الوجهتين ، أى بين العمل كحقيقة جمالية من ناحية والمجتمع كسياق مفسر شارح من ناحية أخرى ، بحيث نرى أن العنصر الاجتماعى هو الذى يحدد الاختيارات الجمالية ، فى نفس الوقت الذى تصبح فيه دراسة العمل وخصائصه البنائية من عوامل فهم مجتمع ما بشكل واضح .

وفى إطار هذا المنهج الثالث يكتفى أن ندرس الوظيفة « السيميولوجية » أى الرمزية للأدب التى تنصب على تحليل البنيات الكبرى للتوصيل الاجتماعى ، على اعتبار أن وصف العمل الأدبى كمجموعة منتظمة من الرموز والاشارات يجعل من الممكن إبراز البنيات الدالة فيه بطريقة محايدة وموضوعية ، بدون أن نركز على دراسة الدلالات المتشابكة الأخيرة التى يعزوها التاريخ الى العمل باستمرار على أساس أنها هدفه النهائى ، وعلى هذا فإن السياق الاجتماعى نفسه والايديولوجية التى يعبر عنها العمل كله يعتبران رمزا أو اشارة شاملة ، ويتم استيعادهما بصفة مؤقتة من الدراسة « السيميولوجية » ، لكن

هذا التحديد فى البحث لا يتم فى حقيقة الأمر الا فى الظاهر فحسب ، اذ
 اننا لا نستطيع ان نميز دالا او مؤشرا ونعنيه ذون أن نسند اليه ولو بشكل
 ضمنى دلالة ما .

ولهذا يرى « ايكو » أن الرصف « السيميولوجى » لأبنية العمل
 الأدبى يعد من أخصب المناهج التى تساعد على وضعه فى سياقه التاريخى
 والاجتماعى ، اذ أن منهجه « الدائرى » يتيح الفرصة للتدرج من السياق
 الاجتماعى الخارجى الى السياق التركيبى الداخلى للعمل الذى يتم
 تحليله ، وينتهى الى وضع وصف دقيق طبقا لمعايير منسجمة ، ويبرز
 بالتالى الانسجام البنائى بين السياق التركيبى للعمل والسياق التاريخى
 المنغمز فيه .

وبهذه الطريقة نرى أن كيفية « انعكاس » السياق الاجتماعى فى
 الأدبى - باستخدام مصطلح المرأة الكلاسيكى فى الواقعية - يمكن ان يتحدد
 بشكل بنائى من خلال وضع مجموعة من الأنظمة المتكاملة من الرموز
 والاشارات يمكن وصفها بالتوافق والانسجام . ومن خلال قراءة مبدئية
 للعمل الأدبى يمكننا ان نميز فيه بكل وضوح وصفاء المجموعات الرمزية
 الثانية : -

(١) « أيديولوجية » المؤلف .

(ب) ظروف السوق التى أدت الى ظهور الكتاب او انتاجه او
 شيوعه وتداوله .

(ج) أبنيته الفنية ، مثل بناء الحدث والشخصيات والأشكال
 الجمالية والتناول اللغوى والحلول الخاصة بالأسلوب وتركيب الجمل او
 الفقرات فيه .

(د) كل هذا بهدف توضيح العلاقة بين العمل الأدبى - بأبنيته
 المختلفة من أحداث وصور وأسلوب - و « أيديولوجية » المؤلف او رؤيته

للحياة وظروف السوق الذى أنتج فيه العمل أو كان موجها اليه (١) .

* * *

وبالرغم من كل هذه المحاولات الجادة فى تقنين مناهج البحث فى اجتماعية الأدب باعتبارها حصاد الواقعية الأخير فى الميدان النقدى فإن كثيرا من الباحثين لا يزالون يتوجسون ريبة منها ، ويخافون أن تنتهى الى حصر الأدب فى وظيفته الاجتماعية المباشرة ، ويعترف بعضهم بأنها قد تودى الى نتائج هامة فى دراسة الذوق الأدبى العام أو توضح الأعمال العادية ذات القيمة المتوسطة ، أما الأعمال الكبرى فلا يزال هؤلاء النقاد يؤمنون بأنها تنسد عن أى شرح أو تفسير عقلى من الوجهة الاجتماعية ، إذ أن التفسير الداخلى فقط هو الذى يسمح بفض سرها ومعايشة عملية ابداعها . ومن هنا ينادون بضرورة حماية الفرد الخلاق من ظلم المنهج الاجتماعى .

ولكن ينبغى أن نتذكر دائما أن الأدب - حتى فى الحالات التى يجسم فيها عملا عبقريا - إنما هو انعكاس وتأويل لوضع اجتماعى فى لحظة محددة من تطوره التاريخى ، هذا الوضع يعتمد على التوتر القائم بين المثل والواقع ، ولا يكون الأدب فنا حقيقيا الا اذا صور هذا الوضع الاجتماعى بكل تناقضاته الداخلية ، بل انه لا يقف عند مجرد التصوير ، فهو تحويل واعطاء صيغة ذات معنى وعالم متماسك . وقد رأينا أن بعض هذه المناهج التى تتجاوز النطاق الآلى للدراسة الاجتماعية لا تتردد أمام الأعمال الخلاقة الكبرى ، بل ترى فيها وحدها المجال الخصب الذى تتبلور فيه الرؤية الجماعية للحياة فى أسمى وادق أشكالها التى يعجز التاريخ نفسه عن تقديمها بهذا الصفاء والتماسك ، كما ترى أن خلود هذه الأعمال هو المؤشر الحقيقى لتقبلها من جانب المجتمع الذى تعبر عنه ودخولها فى تراثه التاريخى الفعّال فيما بعد .

الفصل الرابع

تنويعات اقليمية

- - أوروبا تعيد تقييم الماضي
- - أمريكا اللاتينية والواقعية السحرية

أوروبا تعيد تقييم الماضي

رأينا أن مفهوم الواقعية فى الأدب وعلم الجمال يند عن الحصر المذهبى الضيق ويتسع لتأويلات عديدة تثريه وتخصب حقله ، وسنعرض فى هذا الفصل لبعض التتويجات الاقليمية التى عزفت كلها على أوتار الواقعية وبأدواتها لنرى بعض الآثار الكبرى التى تمخضت عنها هذه التأويلات ، ولنعرف أين نقف فى أدبنا العربى - فى شطره النقدى التنظيرى لا الابداعى - من قضايا الواقعية ومشاكلها الايديولوجية والجمالية فى الآداب الأخرى .

* * *

والنموذج الأول الذى تقدمه فى هذا العرض نبت فى أوروبا فى ظروف قلقة غربية كانت تجتاز فيها أكبر محنة فى تاريخها الحديث إبان الغزو النازى فى الحرب العالمية الثانية ، ويزيد من قوت الموقف أن مؤلف هذا النموذج عالم المانى هو « إيرباش » ، لم يستقر به المقام فى مكان محدد ، فقد ولد فى « برلين » عام ١٨٩٢ ، وعمل أستاذاً فى « ماريبورج » حتى عام ١٩٣٥ ثم انتقل الى جامعة « اسطنبول » بتركيا يدرس الآداب الغربية فيها حتى عام ١٩٤٧ عندما هاجر الى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل فى جامعة « ييل » حتى وافته منيته سنة ١٩٥٧ .

وقد كتب دراسته الكبرى هذه Mimesis أو « الواقع كما يتجلى فى الأدب » (١) خلال الأعوام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية وهو شبه منفى فى تركيا ليفيد تقييم التزاث الأدبى الأوروبى على ضوء الواقعية فى

(١) انظر Auerbach, Erich, Mimesis : Dargestellte Wirklichkeit in der Abendlandischen literatur. Trad., Mexico, 1950.

لحظة من اللحظات التاريخية الصافية المتوترة التي يتسنى فيها مراجعة النفس والقاء نظرة شاملة على مسار الانسان من فوق قمة الاحداث المتراكمة . ومن الطريف أن المؤلف الذي يعد بهذا الكتاب وحده من قمم النقد الغربى الحديث - كان يشكو من قلة المراجع والمصادر المتوفرة لديه عن موضوع كتابه فى المكتبات التركية ، الا أنه يعترف بأنه مدين لهذا النقص بالذات فى خروج كتابه الى حيز النور ، اذ لو أنه حاول استيعاب جميع المواد اللازمة عن تاريخ الأدب الأوربى الطويل لأصبح من المستحيل عليه عمليا انجاز مشروعه ، ولهذا فقد اكتفى بعدد من النصوص الرئيسية التى طالت معاشته لها سنوات كثيرة حتى استطاع ان يستنقظها ويعتصر آخر ما فيها من قطرات .

ويتميز تناول « أويرباش » الأدبى بأنه يعتمد على رؤية شاملة للحضارة الأوربية ، فهو يرى أنها قد بلغت اقصى حدود تطورها ، ويبدو ان تاريخها قد أشرف على الاكتمال ، كما يبدو ان وحدتها قد أصبحت قاب قوسين(١) ، وأنها ستصب فى وحدة أعظم ، ولهذا فقد حانت الساعة التى ينبغى فيها أن نشرع فى محاولة فهم هذه الوحدة التاريخية آخذين فى الاعتبار وجودها الماثل وضميرها الحى ، ويعتبر العمل فى هذا الاتجاه - على الأقل بالنسبة للتعبير الأدبى الذى يعد هدف الدراسات « الفيلولوجية » - هو محور اهتمام « أويرباش » . وقد انتهج لنفسه منهجا واضحا هو اختيار موضوعات متميزة بدقة وصالحة للتناول ، ثم اخذ فى علاجها والتوفيق فيما بينها باعتبارها مشاكل حاسمة تفتح الطريق لرؤية المجموع ، ومن هنا فان هذا المجموع لابد وأن يتكون من اعمال ذات وحدة جدلية فيما بينها كأنها - على حد تعبيره - عمل مسرحى او قصيدة جادة عميقة .

(١) لا بد من مراعاة ان المؤلف قد عبر عن هذه الرؤية فى مقامة آخر كتبه سنة ١٩٥٦. بعنوان « اللغة الأدبية والجمهور فى آخر العصر اللاتينى والعصور الوسطى » ، وهو لذلك لا يشير الى الغزو النازى وانما الى مرحلة السوق الأوربية المشتركة .

ونقطة الانطلاق في منهج « أويرياش » هي النص نفسه ، فهو يصرح في بعض أعماله اللاحقة أنه لا ينبغي أن تصدر عن مجموعة من القيم نحملها الى العمل أو نحمل العمل عليها وننسقه طبقا لها ، وإنما يجب أن تنطلق من خاصية تاريخية نكتشفها فيه ونبرزها ونطورها بشكل تضيء به العمل نفسه في أدق ملامحه ، ويغمر ضوءها أشياء أخرى ترتبط علائقها به ، لذلك فإن المنطلق النموذجي دائما بالنسبة له هو تفسير مشاهد ونصوص بذاتها ، وقد طبق هذا المنهج بنجاح عظيم في الكتاب الذي نحن بصدد الآن وهو « محاكاة الأدب للحياة أو الواقع كما يتجلى في الأدب » ، ولهذا السبب يصرح المؤلف أنه ربما يقترب من مجموعة مفسري الأسلوب « الفيلولوجيين » الذين يتزعمهم « ليوسبتسر L. Spitzer » الذي كان له تأثير كبير عليه . بالرغم من أن هناك فرقا جوهريا بين المنهجين يترتب على الاختلاف الأساسي في الأهداف ، فالذي كان يعنى « سبتسر » في المقام الأول إنما هو تفسيراته وفهمه الدقيق للصيغ اللغوية بصفة خاصة ، وعنايته المركزة على عمل محدد أو شاعر بذاته فحسب ، وذلك طبقا لتقاليد الدراسات الرومانية ، ونتيجة لتكوينه الفردي الانطباعي ، مما جعله يولى أهمية بالغة للاقتناص الدقيق للصيغ والأشكال الخاصة ، أما « أويرياش » فهو على العكس من ذلك يهتم التقاط الملامح العامة والسمات المشتركة . وهدفه هو تحديد المعالم التاريخية مما يجعله لا يتناول النص كصيغة متفردة ، وإنما يوجه إليه سؤالا وينطلق في البحث عن اجابة له من خلاله .

وقد جعل محور الدراسة الواقعية في « محاكاة الأدب للحياة » هو القصور الكلاسيكي لمستويات الأسلوب الثلاثة : المساوى الرفيع والكوميدي والهزلي ، وقد عمد الى استبعاد النصوص المساوية المطلقة والهزلية البحتة لأن كليهما يقع على طرفي النقيض من الآخر ولا يحاكي الواقع ، كما استبعد فكرة التحديد الأيديولوجي المسبق لمبدأ الواقع الجاد تقاديا للدخول في جدل نظري لا ينتهي ، مفضلا الاحتكام الى النصوص

نفسها واستلها منها . وقد أتاح له ذلك الفرصة لغرض سؤاكة على التصويحي
لمعرفة مدى علاقتها بهذه المستويات وتطورها وتولد الأسلوب المتوسط أو
الواقعي الجاد منها .

وقبل أن نستعرض خطوات هذه الدراسة يهنا أن نشير الى
الصعوبات المتعددة التي قد تحول دون المام القارئ العربي بها على
الوجه الأكل ، ومن أهمها أنها تعتمد على معرفه وثيقة بتطور الحياة
الأدبية في الغرب ، مما قد لا يتوافر عندنا في معظم الأحيان ويخرج
عن الحدود المرسومة لهذه الصفحات ، ولأن منهجه يعتمد كما أشرنا الى
استنطاق النصوص المنتزعة من إطارها ثم إعادة شبكها بسياقها الأدبي
والتاريخي ببراعة تشبه الى حد كبير زرع الأعضاء الحية في أجسام
جديدة ، مما قد يستعصى على التلخيص وتعد قراءتها أو مشاهدتها لذة
في حد ذاتها ، كما أن هذا الأسلوب يضيء روحا من التجسيم الشيق
والتمثيل الذي يدمج القارئ في النص مما يجعل الاستغناء عنه والاكتفاء
بالتعليق النظري - الى جانب جفافه - عاجزا عن الإدماج الكامل . هذا
بالإضافة الى أنه لا مفر من اغتال التحليلات الأسلوبية الجمالية لارتباطها
بخصائص الصياغة الخاصة بلغة ما لا استحالة نقلها للغة أخرى . الا
أنه بالرغم من كل هذه الصعوبات فان تقديم قراءة لهذه الدراسة أمر
ضروري لمعرفة جانب هام من الموقف الأوزبي تجاه قضايا الواقعية على
المستويين التاريخي والفني .

ويبدأ « أويرياش » بدراسة « هوميروس » فيرى أن أعرق خاصية
لأسلوبه هي تمثيل الأشياء بكامل أبعادها وأجزائها منظورة محسوسة
محددة بكل علاقاتها الدقيقة في الزمان والمكان ، وكذلك الأمر بالنسبة
للعمليات الداخلية ، إذ لا ينبغي أن يظل هناك شيء ملتقا بالصمت أو
محتجبا بالخفاء ، فالناس عند « هوميروس » يطلعوننا على ما بداخلهم

دون مواردية ، حتى فى اللقطات التى يتقدون فيها بالمعاطف الجارفة ،
ومالا يخبرون به الغير يحدثون به انفسهم مما يجعل القارئ على علم
بكل شئ فى جميع الأحوال . ولا يقتصر الأمر على ما نقوله الشخصيات
على مستوى مباشر دائما ، ولكنه يتجاوز ذلك ليشمل للوصف والأحداث
عموما بحيث تتحرك الشخصيات على نفس المستوى ، أى تصبح حاضرة
فى الزمان والمكان بصفة مستمرة . وقد يتبادر الى الذهن أن قفزات
الأحداث الى الماضى أو المستقبل لابد وأن تودى الى نوع من المنظور
الزمنى أو المكانى ، لكن أسلوب « هوميروس » لا يترك أبدا مثل هذا
الانطباع .

ولنأخذ مثلا على ذلك عودة « عوليس » متخفيا إلى بيته ، وتعرف
مربيته « اوريكليا » عليه من خلال ندب الجرح الغائر فى قدميه وهى
تفسلهما ، فهنا يحكى « هوميروس » تاريخ هذا الجرح وكأنه يحدث الآن
دون أن يلجأ الى أية حيلة لتبرير ذلك ، وكان يكفيه أن يجعل قصة هذا
الجرح ذكرى تمر فى خاطر « عوليس » أو فى خاطر المربية ، ولكن ذلك
كان سيؤدى الى تعدد المستويات حيث يبرز الماضى ويتقدم الى الأمام
منبثقا من الحاضر وهذا ما لا نجد له أثرا عند مؤلف الإلياذة الذى تعد
جميع الأحداث لديه حاضرا بحثا ذا طابع موضوعى صرف دون أن تتدخل
فيه عوامل المنظور الشخصية المعقدة .

فقصائد « هوميروس » على رهاقتها الحسية ودقتها اللغوية
لا تعرض لنا الاصورا مبسطة للانسان ولواقع الحياة الذى تصفه ، فإهم
ما يعنىها هو فرحة الوجود للحسى ، ولذلك تقدمه فى حضوره الدائم ،
فى غمار المعارك والعواطف والأخطار والمغامرات تعرض لنا رحلات
الصيد والموائد الحافلة ، وتصف القصور والأكواخ والمسابقات الرياضية
والحمامات . كل هذا كى نرقب الأبطال فى حياتهم اليومية وننعم برؤيتهم
مستمعين بحاضرهم الرغد بما يتمثل فيه من عادات ومناظر طبيعية

وأعمال يجب عليهم القيام بها ، مما يجعلنا نتعشقهم وتتابعهم باستغراق
لنشاركهم فى واقع حياتهم دون أن يعنينا فى شيء أن هذا الذى نقرأه أو
نسمعه ليس سوى قصص خيالى ، واللوم الذى كثيرا ما وجه الى
« هوميروس » من أنه كاذب لا ينقص من قيمته وفعاليته ، إذ أنه لم يكن
بحاجة الى أن ينسخ الحقيقة التاريخية لأن واقعه من القوة بالدرجة التى
يمكنه فيها أن يغمرنا ويستحوذ على انتباهنا . هذا العالم « الواقعى »
الذى يوجد بنفسه والذى نندمج فيه بسحر مؤلفه لا يحتوى على أى شيء
غريب عنه ، لأن قصائد « هوميروس » لا تخفى شيئا كما أشبرنا ،
ولا تحتوى على أى مذهب أو مبادئ مستسرة ، ولهذا فهى قابلة للشرح
ولكنها لا تتمتع للتأويل . والمحاولات التى اتجهت الى البحث عن تحليلات
مجازية لها مفعلة وغريبة ، ولا يمكن بالتالى أن تتبلور فى نظرية
متناسكة :

أما الأحكام التى ينطق بها من حين لآخر ، مثل قوله « أن الانسان
يشيخ بالكوارث » فلا تكشف الا عن قبول هادىء لحقائق الوجود الانسانى
دون حاجة الى التنقيب عن نظرية تتصل بهذا الموضوع أو الارتقاء من هذه
الملاحظات العادية الى أية آفاق تجريدية فلسفية .

وأهم ما يلاحظه المؤلف هو أن « هوميروس » لم يكن يخشى مطلقا
مزج الواقع اليومى بالمأساة الرفيعة ، إذ أن مثل هذه التصورات الفاصلة
لم تكن قد وجدت بعد ، ويتضح من النموذج الذى يحلله « أويرياش » ،
الخاص بمشهد غسل قدمى « عوليس » فى منزله والتعرف عليه من ندب
الجرح الفائر أنه مشهد منزلى أليف ، قد وصف بأناة ، وامتدت خيوطه
للتلاحم مع عمل عظيم ذى دلالة هامة هو عودة البطل لمنزله . وعلى هذا فإن
« هوميروس » بعيد كل البعد عن قاعدة فصل الأساليب التى فرضت فيما
بعد ، والتى جعلت وصف الواقع اليومى لا يلتقى أبدا مع المشاهد الرفيعة ،
إذ يظل قاصرا على الملهاة وما أشبهها . مع ذلك فإن « هوميروس » أقرب

الى روح هذه القاعدة من قصص العهد القديم ، لأن المشاهد السامية العظيمة في أشعاره لا تحدث الا بين اوساط الطبقة العليا من السادة الذين لا ترقى اليهم شخصيات العهد القديم التي قد تقع في الخطأ والضعف والسقوط مثل آدم وقابيل ونوح وغيرهم . كما أن واقعية « هوميروس » اليومية لا يمكن أن تقارن بالكلاسيكية القديمة عموما ، لأن فصل الأساليب لم يكن يسمح عندئذ بالوصف الدقيق للأحداث اليومية في إطار المأساة الرفيع خاصة ، بالإضافة الى أن الثقافة الاغريقية سرعان ما واجهت ظواهر التاريخ واختلاف المستويات في المشاكل الانسانية وتناولتها بطريقة الخاصة .

هذه الواقعية البسيطة تختلف عن الواقعية الحديثة في أمور جوهرية يحصرها في أمرين : أحدهما أن ما يميز الأدب الحديث هو أن كل شخصية فيه - مهما كانت خواصها وأوضاعها الاجتماعية ، وكل حدث مهما كان هاما أو عارضا خياليا أو سياسيا أو عائليا - يمكن أن يتناوله فن المحاكاة - وغالبا ما يفعل ذلك - بطريقة جادة مشكلة بل ومساوية . أما في العصور القديمة فقد كان هذا من المستحيل ، إذ أنه بالرغم من أن قصص الرعاة وغرامياتهم تقع في المنطقة الوسطى بين المأساة الملهاة الا أن القاعدة السائدة عندئذ كانت هي فصل الأساليب ، فما يتصل بالواقع اليومي العامي لا يمكن أن يعرض الا في الملهاة دون اشكالات فلسفية عميقة . وقد فرض هذا الموقف حدودا ضيقة على الواقعية القديمة التي كانت تستبعد تناول الجاد للمهن والطبقات العامة من تجار وصناع وفلاحين ورقيق ، والمشاهد اليومية في المنزل أو المصنع أو محل التجارة أو الحقل ، والحياة العادية بين زوجين وأولادهما وغذائهم وعملهم ، أي أنها كانت تستبعد الشعب وحياته .

ونتيجة لذلك فإن الواقعية القديمة لم تكن تعنى بإبراز القوى الاجتماعية التي تمثل أساس الملابس المعروضة ، لأنها كانت عندئذ

مقتضل في نطاق العرض الجاد المشكل . ولو قدم الفرد بطريقة واقعية فعلية فانه لا يمكن ان يكون الحق في جانبه امام المجتمع الذي يسدو كمؤسسة قائمة لا تحتاج للشرح في اصولها وفتائجها ، لكنها تظل ماثلة كخلاقية ثابتة للأحداث الخاصة ، وهذا ما يختلف فيه أيضا العصر الحديث عن العصور القديمة ، فالمجتمع لا يوجد في الأدب الواقعي القديم على انه مشكلة تاريخية ، بل ينحصر في مظهره الأخلاقي البحت ، على ان هذه الاخلاقية ترتبط بالفرد اكثر من ارتباطها بالمجتمع ، اما نقد الرذائل والعادات السيئة مهما تعددت الشخصيات التي تمثلها فانه كان يعرض بصورة فردية ، ولا يمكن لهذا ان يؤدي الى اكتشاف القوى التي تحرك المجتمع .

اما الفرق الهام الثاني فهو انه اذا كان الأدب القديم قد هجز عن عرض الحياة اليومية بطريقة جادة مشكلة على اساس تاريخي حقيقي ، اقتصر على تقديمها في أسلوب مضحك غير رفيع ، أو على احسن تقدير - على طريقه غراميات الرعاية الثابتة اللاتاريخية - فان ذلك لم يكن لقصور واقعيته فحسب ، وانما كان اساسا لقصور الوعي التاريخي فيه ، اذ ان القوى التي تعد اساس الحركة التاريخية لا تكشف عن وجهها الا من خلال الظروف الاقتصادية والروحية للحياة العادية ، وليست الحركة التاريخية بمظاهرها الحربية أو الدبلوماسية أو الدستورية الداخلية سوى المحصلة الأخيرة للتغيرات التي تجد في اعماق الحياة اليومية .

وعلى هذا فان خاصية الطريقة القديمة في رؤية الأحداث البشرية انها لا ترى القوى المحركة لها ، وانما ترى فحسب مظاهر الرذائل والفضائح والنجاح والخطا ، وطريقتما في عرض هذه المشاكل لا يمكن ان تعد روحية ولا مادية ، ولا ان تدخل في المجال التاريخي المتطور ، وانما تعتمد فحسب على الجانب المأساوي - المشكل - من ناحية والواقعي اليومي من ناحية اخرى . وكلا التصورين يعتمد على موقف أرسطو القائل

يفزع عندما يلمح فى الأفق المستقبل الذى ينمو فى الأعمال ويعتبره
خسيسا عابثا خاليا من أى قانون اجتماعى جاد .

* * *

ولا يمكن عند دراسة الأدب فى العصور الوسطى اغفال جانب
عظيم الأهمية منه هو الجانب الدينى ، وفى حالة أوربا فهو الجانب
المسيحى على وجه التحديد . ويولى « أويرباش » أهمية كبرى لتأثير
المسيحية فى إلغاء فوارق الأسلوب والأجناس الأدبية ، بل يرى أن
المسيحية قد لعبت دورا حاسما فى توالد التعبير الأدبى المتوسط ، وذلك
لأن السيد المسيح لم يظهر كبطل أو ملك وإنما كانسان عادى قد وضع
فى أدنى درجات السلم الاجتماعى ، ولم يكن حوارىود الأولون سوى
صيادين وصناع ، وكان يعيش فى دنيا العوام بين غمار الشعب
الفلسطينى ، يتحدث مع الفقراء والمرضى والأطفال والعاشرات ، لكن
كلماته وأعماله لم يفقدا لهذا السبب سموهما وكرامتهما العميقة ، بل
تجاوزا فى أهميتهما وخطورتهما كل ما سبقهما . ومع أن الأسلوب الذى
يقص علينا كل ذلك لم يكن أسلوبا مثقفا من الوجهة البلاغية القديمة ،
الا أن من الواضح أن الأناجيل التى تحتويه كانت أعظم تأثيرا من أى
عمل فنى بلاغى أو مأساوى رفيع . أما أن يكون المسيح قد تعرض للهزء
والسخرية والبصق والسياط وبق رجلينه ويديه بالمسامير الغليظة على
الصليب كإى مجرم عادى فإن هذا كله عند نفاذه الى أعماق الضمير
الإنسانى قد أدى - فى نظر المؤلف - الى القضاء على مبدأ فصل
الأساليب الجمالى ، وأحدث أسلوبا رفيعا جديدا لا يحتقر الحياة اليومية
مطلقا ، بل يتقبل واقعها على علاقه وفى جملة بما قد يعترضه من قبح
أو هزء أو انحطاط جسدى ، أو بعبارة أخرى ثبت نوع جديد من الأسلوب
خير الرفيع مثل أساليب الملاحى والهجاء ليتجاوز نطاقها ويشمل أفاقا
رفيعة خالدة . وإذا كان خلط الأساليب المسيحى لم يكن قد برز بعد فى
فترة مبكرة كما حدث فى العصور الوسطى فإن هذا يعود الى أن أباء

الكنيسة لم تكن لديهم الفرص الكافية للاشتغال بالواقعية العملية ذات الهدف الأدبي ، فلم يكونوا شعراء ولا قصاصين ولا مؤرخين لعصورهم ، بل كان النشاط الدينى يستغرق كل جهدهم ، ولكن يمكن التماس اطراف من هذا الموقف التأويلى للواقع فى تفاسير العهد القديم وفى بعض كتابات القديس « اغسطين » وخاصة فى بعض الأعمال التاريخية التى تسمح برسم الاطار الفكرى المسيحى .

* * *

على أن «أويرباش» يعثر على بعض مظاهر الواقعية الكهنوتية كما تبدو للمرة الأولى عند أسقف موهوب هو « جريجوريو دى توريس » فى كتابه عن « تاريخ الفرنسيين » حيث يضع نفسه فى قلب الحياة العملية ، ثم يأخذ فى ممارسة نشاطه مستلهما تجربة كل يوم وما تزوده به من دفعات قوية ، ولما كان أسقفاً فإنه بحكم صناعته كان عليه أن يتعامل مع كل الناس ويجد نفسه فى جميع المواقف ، وهو لذلك يحكى ما يلمسه فى الحياة فى الحالات الخاصة داخل الاطار الأخلاقى الذى تدور فيه أوجه نشاطه ، وبهذا نمت لديه القدرة على الملاحظة والرغبة فى تسجيل ما يراه ، كما أن موهبته الشخصية البارزة كانت تتجه الى ما هو محدد وتنميه داخل ممارسته الطبيعية لواجبات وظيفته . ومما لا شك فيه أنه لم تكن توجد لديه قضايا ذات تحديدات جمالية لما هو مأساوى رفيع ووجوب تمييزه عن الواقع اليومى ، فمن عليه أن يعامل الناس من وجهة النظر الدينية ليس بوسعه أن يقيم مثل هذه الحدود الفاصلة ، لأنه يجد أمامه كل يوم المأساة البشرية فى مادة الحياة نفسها مختلطة غير منتقاة .

وبهذا فإن الحياة الواقعية تمثل عموماً عنصراً جوهرياً فى الفن المسيحى فى العصور الوسطى ، خصوصاً فى المقطوعات الدرامية التى تناقض بطبيعتها قصص البلاط واتجاهها نحو الأسطورة والمغامرة ، أما فى القطع الدرامية فتحدث حركة عكسية تنطلق من الأسطورة البعيدة

الى شرحها التمثيلي بالواقع اليومي المعاصر ، وهي كثير من هذه النصوص فان الواقعية تظل ماثلة عند تحويل التاريخ الى حاضر من خلال الأحداث المنزلية والحوار المتصل ، وهي تبرا عادة من عناصر الواقعية الفجة الغليظة التي استشرت فيما بعد .

وكان لتقاليد التمثيل القديمة أثر كبير في توجيه الأعمال الأدبية الى ملاحظه الحياة بوعي ناقد بصير يتفد الى خباياها ، ومن هنا فانها على ما يبدو قد وصلت في القرن الثاني عشر الى الطبقات الدنيا وجاءت معها بلون من الازدهار في التمثيليات الشعبية التي ما لبثت عنواها ان سرت الى الدراما الدينية بدورها واسهمت في تكوين جمهور وذوق شعبيين على قدر كبير من الالتصاق بالواقع الحي .

ويستعرض « أويرباش » بعد ذلك بعض المظاهر الأخرى للواقعية في العصور الوسطى فيقدم نموذجا من قصص البلاط في القرن الثاني عشر ، ويلاحظ أنها تمثل لوحة متنوعة شيقة لحياة طبقة اجتماعية واحدة ، تعزلها عما سواها ولا تسمح لها بالظهور الا من خلال مفاصم ذات طابع هزلي أو غليظ في معظم الأحيان ، وبهذه الطريقة فان الفصل بين الطبقات ، بين اهل القدر والمقام الرفيع من ناحية وبين من دونهم من الهزليين أو الغلاظ من ناحية أخرى يظل قائما بشدة في مضمون هذه القصص بالرغم من ذلك لا يمكن الحديث عن مثل هذا الفصل المتشدد في الأسلوب ، لأن قصص البلاط لا تلتزم الأسلوب الرفيع ولا تقوم التفرقة الطبقيّة فيها على الصيغ الأدبية واللغوية ، ومع أنها شعريّة الا ان البحر الذي تستخدمه ذا المقاطع الثمانية مريح ومتحرك ومطاط بالنسبة للقافية ، وهو يطمئن بدون مجهود الى جانب أي موضوع وعلى كل مستوى عاطفي أو فكري بالاضافة الى ان هذا البحر يخدم أغراضا متنوعة سواء كانت في جمل هزلية أم في حياة القديسين ، وعندما يعالج موضوعات خطيرة أو رهيبه يحتفظ بسداجة تهز النفس لما يتميز به من روح طفولية

حساس ولغة أدبية شابة تجهد كي تسيطر على الحياة العادية التي لم تثقل بعد بعبء النظرية ولم تبرأ من التنوع « العامى » الطريف .

والواقع أن مشكلة ارتقاء مستوى الأسلوب لم تصبح قضية وعى فى اللغات العامية الأوربية إلا بعد هذا بكثير ، خاصة لظهور « دانتي » ، ويعتبر الجو السحري الذى يلف قصص البلاط من أهم عوامل حصرها وتحديدها من النوجه الواقعية مهما كانت تمثل بعض الطبقات الاجتماعية المعينة ، لأن هذا يجعل كل صورة ملونة أو حية للواقع المباشر تبدو كما لو كانت قبيد. نبتت من الأرض الاسطورية دون أن تعتمد على أسس موضوعى تاريخى ، فلا نجد فى قصص البلاط هذه أى تفسير للظروف الجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية التى تضطرب فيها ، بل أن صورها تنبع عفويا من الأسطورة السحرية أو المغامرة الخارقة .

ولا يختلف الأمر عن ذلك كثيرا فى أدب الفروسية الأوربية فى «العصور الوسطى» ، لأن تجربته تنحصر فى عالم المغامرات التى لا تنقطع دون أن تحتوى على أى شىء آخر ، فلا يحدث فيه إلا ما يعتبر مسرحا للمغامرة أو اعدادا لها ، فهو عالم قد خلق وأعد لوظيفة ثابتة. هى تجربة الفروسية ، ومنظر خروج البطل « كالوجرينانتى » فى النص الذى يحلله المؤلف كنموذج لأدب الفروسية يعرض لنا هذا بوضوح تام ، فهو يسير طول اليوم ولا يقابل إلا القلعة المستعدة لاستقباله ، دون أن يذكر شيئا عن الظروف والشروط العملية التى تجعل من الممكن أو من المناسب فى التجربة العادية وجود مثل هذه القلعة فى وحدتها القامة ، هذه المثالية تعود الى البعد عن محاكاة الواقع ، ومن هنا فإن قصص الفروسية تسكت عما هو وظيفى ، فالحقيقة التاريخية لوضع الفروسية لا أثر لها ، ولا يفكر أن نتقزع من هذا الشعر أى رؤية عميقة للواقع الزمنى ، ولا حتى نميطة الفرسان أنفسهم ، بالرغم من كمية التفاصيل التاريخية الثقافية الهائلة حول ممارساتهم الخارجية وصيغ حياتهم عموما ، إذ أنها عندما

كانت تتعرض للواقع لم تكن تشغل الا بوصف الجوانب السطحية
العرضية منه .

وهنا يصل « أويرباش » فى تحليله لمظاهر الواقعية الأوربية الى
« دانتي » فيلاحظ على الفور أن موضوعات « الكوميديا الالهية » تمثل
طبقا لسلم القيم القديمة خلطا رهيبا بين السمو والانحطاط ، إذ نجد فيها
شخصيات تاريخية شبه معاصرة للمؤلف عامية جدا وشبه مجهولة ،
وهى تعرض فى غالب الأمر فى أشد حالاتها واقعية و « انحطاطا » دون
النظر الى أى شىء آخر . فليس عند « دانتي » كما يعرف قراؤه أى حد
فاصل فى محاكاته التامة المباشرة لما هو عامى وغلبيظ ومنقر ، وهى
أشياء لا يمكن أن تعد سامية بالمعنى القديم للسمو ، أما هو فيجعلها
كذلك بطريقته فى تنظيمها وتجسيمها ، وكثيرا ما علق الشارحون على
خلطه اللغوى فى الأسلوب بين المستويات ، ولناخذ مثلا على ذلك بيته
الذى يقول فيه « اتركهم يهرشون الموضع الذى يأكلهم » فى واحد من
أكثر مشاهد « الفردوس » جلالاته وقداسته لتدرك على الفور الفرق الشاسع
بينه وبين « فرجيل » مثلا ، ولم يرق فى عين كثير من كبار النقاد ولا للذوق
الكلاسيكى فى عصور كاملة هذا القرب الشديد بين ما هو عامى وما هو
رفيع ، أو « هذه الغلطة السخيفة المنفرة فى كثير من الأحيان عند دانتي »
على حد تعبير « جوتة » فى بعض تحليلاته ، وهذا شىء مفهوم تماما ،
فليس هناك مؤلف فى تلك العصور اتضدت فى أعماله كل ملامح
التناقض بين التقليديين : القديم بفصله بين الأساليب والمسيحي بخلطه
بينهما كما نجد عند هذه الموهبة الجبارة التى تتدرك كليهما وتمدد الى
معاينة القديم دون أن تهجر دورها فى بناء الحديث .

ولم يحدث أبدا لدى أحد غير « دانتي » أن اقترب خلط الأساليب
بكسرها بهذه الشدة ، لأن الكتاب فى العصور الوسطى كانوا يدركون
ما فى العهد القديم من خلط الأساليب ، ولكن « دانتي » كان أول من قرأ

الشعراء القدامى بنوايا فنية ، ليتبنى نفقاتهم ويحورها ، وكان أول من تصور فكرة « العامى الوجيه » . وقد كان من الممكن التماس الأعذار لشعراء العصور الوسطى المسرحيين فى خلطهم بين الأساليب لسذاجتهم وافتقارهم لأية نوايا شعرية رفيعة وطابعهم الشعبى الغالب ، ولهذا لم يكونوا خاضعين لنفس القواعد الصارمة ، أما فى حالة « دانتي » فليس من الممكن التحدث عن سذاجة أو نقص فى الوعى أو النية ، فنفس كلماته ومعارضته لأسلوب « فرجيل » واستدعاءاته لربيات الالهام والشعر ، والعلاقة الدرامية المتوترة بين المؤلف وعمله نفسه كما تشف عنها كثير من المشاهد ونفخة كل بيت تصب جميعها وتنبعث من منطقة السمو بأعمق مدلولاتها ، ولهذا لا ينبغى أن ندهش عندما نرى أن هذا العمل العبقري لم يكن مشبعا ولا مرضيا لذوق كثير من الدارسين الانسانيين بما يمثله فى نظر من تربي على مثل هذه الدراسات وقوانينها .

على أن محاكاة الواقع عند « دانتي » انما هى محاكاة للتجربة المحسوسة فى الحياة الأرضية الدنيا التى يبدو أن خصائصها الأساسية تتكون من العنصر التاريخى النامى المتغير ، ومهما تحرر الشاعر المحاكى فان هذا العالم لا يحرم من الصفات الجوهرية للواقع ، فبالرغم من أن سكان الملكوت الثلاث يوجدون فى حالة ثابتة لا تتغير فان دانتي على حد تعبير « هيجيل » فى دروسه عن علم الجمال « يستغرق فى عالم حى من الواقع والعواطف البشرية حتى فى هذا الوجود الذى لا يتغير » .

واذا كان العالم الآخر عند « دانتي » يمثل شيئا مفروغا منه على المسنوى الالهى فان جميع ما يقع على الأرض انما هو تشخيص مجازى بالقوة ، وهذا ينطبق أيضا على أرواح الموتى المختلفة التى لا تدرك حقيقة وجودها الكاملة الا فى هذا العالم الآخر ، ولا تصل الى واقعها الحقيقى الا فى رحابه . وبهذا تصب ملحمة « دانتي » فى تجربة مباشرة للحياة تتجاوز ما عداها وتبنى تصورا للانسان غنيا فى أبعاده وأعماقه ،

أصيلا فى مشاعره وعواطفه ، يؤدى الى اهتمام حار غير متحفظ بها ، بل يؤدى الى الاعجاب بتنوع الانسان وعظمته ، هذا الاهتمام المباشر المعجب بالانسان يجعل صورته قرينة لصورة الله ، ومن هنا فان « الكوميديا الالهية » تعبر واقعا فعليا لجوهر وجود الانسان فى المفهوم المسيحى التشخيصى وتكسبه حياة مستقلة واقعية .

* * *

وكانت الشروط الاجتماعية اللازمة قد توفرت لمولد أسلوب متوسط – بالمفهوم القديم – فى ايطاليا منذ النصف الأول من القرن الرابع عشر ، اذ شهدت المدن ازدهار طبقة جديدة من الأشراف والنبلاء ، تربطها وشائج قوية فى عاداتها وتصوراتها بثقافة الاقطاع والبلاط ، مما كان كفيلا بأن يدمجها بطابع جديد أكثر شخصية وواقعية نتيجة لبنيتها الاجتماعية المختلفة وتأثرا بطلائع التيارات الانسانية . وادى هذا الى رحابه الأفق الداخلى والخارجى ، مما خلخل القيود التى كانت قائمة من قبل ، وجعلها تطل على آفاق المعرفة التى كانت قاصرة على رجال الكنيسة ، وعزز بالتدريج طريقة جديدة للتعليم فى خدمة التعامل الاجتماعى ، وأصبحت اللغة – التى كانت منذ فترة وجيزة ثقيلة مفككة – مرنة مليئة بالايحاءات ، ودلت على قدرتها فى ارضاء حاجات الحياة الاجتماعية المفعمة بالحساسية والظرف ، وظفر الأدب الاجتماعى بما لم يتح له من قبل وهو المناخ الواقعى الحى . ولا شك أن هذا كان وثيق الصلة بفنوح «دانتى» فى الأسلوب التى تمت فى الجيل السابق مباشرة ، ولكن المؤلف الذى خطا الخطوة الحاسمة فى الاتجاه الواقعى الدنيوى كان « بوكاشيو » فى مجموعته القصصية « دى كامبيرون » التى تعد الاسنجابة الفنية الكاملة لهذه الظروف الاجتماعية الجديدة والتى تمثل مولد الأسلوب فى الأدب .

بيد أن ذلك الاتجاه الانسانى فى تناول الحياة كان يفقد القوة

الأخلاقية البناءة ، وركز على الجانب الغزلى باعتباره الموضوع الأساسى لدية ، لكنه غزل هين لا اشكال فيه وان كان يحتوى على بذور للصراع قابلة للتنمية . وكانت هذه نقطة انطلاق عملية فى حركة جانحة ضد الثقافة المسيحية فى العصور الوسطى ، لكن هذه النزعة الغزلية لم تكن تحتوى على القوة الذاتية الكافية كى تصور الواقع بطريقة مأساوية او مشكلة . وقد رفض « بوكاشيو » وحدة المجموع عندما حاول التمثيل الكامل لمناحي الواقع العديدة فى عصره . فقد كتب مجموعة من القصص القصيرة والحكايات التى تتعاقب فيها الأحداث دون رابط يجمعها الا هدف التسلية الراقية ، على أنه يهجر فيها المشاكل السياسية والاجتماعية والتاريخية التى كان « دانتي » قد نفذ اليها من قبل بطريقته التشخيصية العميقة وصهرها تماما مع اشد حالات الواقع عادية وتفاهة وقريا من الحياة المألوفة .

* * *

ويتابع « أويرباش » رحلة التصوير الواقعى فى الأدب الأوربى على مر العصور حتى يصل الى « مونتين » فى مقالاته التى يصور بها الطبيعة الانسانية بوصف نفسه وحياته الخاصة ، وتعتبر الصراحة أهم ميزة يتسم بها « مونتين » فى منهجه لتمثيل الحياة بأكملها . وقد كان مقتنعا بأن هذا التمثيل – للروح والجسد معا – لا ينبغى أن يتجزأ بأية حال ، وقد أضيف على هذا الاقتناع صبغة عملية مطلقة بكل هدوء واطمئنان ، دون أن يصحب وصفه لنفسه بأية حركات فجة مسرفة . وهذه واقعية جذرية لم يكن أحد قد وصل اليها من قبله ، وقليل من أدركها من بعده ، فهو يتحدث عن جسمه وعن طبيعته المادية لأن هذا يمثل جزءا أساسيا من نفسه ، لكن ما يثير الإعجاب به أنه عندما يفرق فى الوصف الحسى المباشر لخصائصه الشخصية الحية لا يثير فى القارئ أى شعور بالاشمئزاز ، فوظائفه الجسمية ، وأمراضه ، وحتى موته ،

يصهرها جميعا بطريقة تجعلها عاملا حاسما ملموسا فى تركيبه الخلقى والروحى مما يجعل أى فصل بينهما متعسفا غير معقول .

وقد كان وصف « آية » حياة خاصة بأكملها - كما نرى فى مقالات « مونتين » - بلهجة جادة تماما كفيلا بأن يكشف عن الشروط أو الظروف العامة للوجود والطبيعة الانسانية، محاطا باطار « أى » موقف بالصدفة فى حياته ، يشغل نفسه بلمحات الوعى الخاطفة التى يتناولها كيفما اتفق . ومنهج بدقة هو هذه النوعية : « أى شىء » دون اختيار مسبق ، وأسلوبه ليس رفيعا ولا يحاول أن يصطنعه ، فهو يجد متعة لا تنفذ - على حد تعبيره - فى الأسلوب الذى يعرفه بأنه أسلوب « كوميدى مركز » مشيرا بذلك الى الأسلوب الواقعى للكوميديا القديمة ، لكن جوهره ليس هزليا بأية حال ، بل هى الطبيعة الانسانية بكل ما تكنه من مشاكل وتنطوى عليه من أعماق حائرة هى التى تكسبه جدية رصينة .

* * *

وفى رؤية مجملة لواقعية أواخر العصور الوسطى يبرز «أويرياش» بعض العناصر الهامة ، منها أننا نجد أن صورة الانسان الواقعى الحى التى أبدعها مزج الأساليب على الطريقة المسيحية التشخيصية قد نبتت أيضا فى مجال خارجى بعيد عن الدين ومزتبط بالحياة الاقطاعية الدنيوية، على أن تقديم واقع هذه الحياة كثيرا ما كان يتجنبه بعناية خاصة وفن متقن الى دوائها واسرارها العائلية الحميمة ، ولم يكن هذا خاليا من التأثير المسيحى أيضا ، اذ كانت له صلة وثيقة بقصص مولد المسيح وحياة العذراء ، ولكن العنصر الحاسم الذى ادى الى ازدهاره كان يتمثل فى لون من الثقافة البرجوازية التى نمت فى أوربا - خاصة فى شمال فرنسا - فى نهاية العصور الوسطى ، وان لم تكن على وعى تام بنفسها حينئذ . لكنها زودت فن المحاكاة بعناصر عائلية وداخلية حميمة . وبهذا ادخلت التفاصيل الشخصية اليومية فى مجال الأدب الذى يصور الاقطاع

والنبلاء ، والذي أخذت تتكاثر فيه - بدقة كبيرة ومهارة فنية ملحوظة -
العناصر الواقعية مما جعل طابعه العام برجوازيا واضحا .

* * *

ويحلل المؤلف بعد ذلك المشكلة الواقعية عند « شيكسبير » فيلاحظ
أولا أنه مهما كانت قوة تأثير الأدب القديم عليه فإنها لم تدفعه أبدا
الى فصل مستويات الأسلوب والأجناس الأدبية ، وهذا ما حدث عند كثير
من مؤلفي المسرح فى العصر « اليزابيلى » ، لأن التقاليد المسيحية فى
العصور الوسطى ، والتقاليد الانجليزية الشعبية كانتا ضد هذه النزعة
بشدة ، وقد أصبح « شيكسبير » فيما بعد المؤلف النموذجى لجميع
الحركات التى نهضت ضد نزعة فصل الأساليب التى طغت على
الكلاسيكية الفرنسية .

وعندما ندرس فى شخصيات « شيكسبير » هذا الخلط بين
الأساليب نجده بالغ العمق ، فالعناصر المأساوى والكوميدي ، الرفيع
والوضيع ، يمتزجان امتزاجا خالصا فى معظم قطعه التى تستحق نظرا
لطابعها الخاص أن تكون مأساوية ، وتتعاون مناهج مختلفة لأداء هذا
المزج ، فالأحداث المأساوية التى تقع فيها عظام الأمور فى السياسة العليا
أو غيرها تتناوب خشبة المسرح مع المشاهد الهزلية المضحكة أو الشعبية
الطريفة ، بلون من الارتباط الحر بالحدث الأساسى بشكل قد يكون
سطحيا أو عميقا ، كما قد يدخل خشبة المسرح فى المشاهد الفاجعة
مضحكون أو شخصيات هزلية الى جانب الأبطال ، يصاحبون الأحداث
والانفعالات والخطب التى يلقيها هؤلاء ، وكثيرا ما يقاطعونهم أو يعلقون
عليهم بعبارات مازحة ، وأخيرا فإن كثيرا من شخصيات « شيكسبير »
المأساوية قد تحمل فى طياتها استعدادا لكسر الأسلوب بنزعة هزلية واقعية
دائما أو ساخرة فظة أحيانا ، ولا سبيل الآن الى التمثيل على هذه
الأحوال المتعددة التى قد نجدها متفرقة أو مجتمعة فى مسرحياته .

ولا يفوت المؤلف أن يشير الى العناصر « اللاواقعية » فى ادب « شيكسبير » ، اذ انه مهما كان يشمل الواقع الأرضى حتى فى أشد أشكاله وأكثرها خلطا الا انه كان يتجاوز مجرد تمثيل الواقع فى ارتباطاته الدنيوية البحتة ، وهذا ما نراه عندما تدخل فى مسرحه الأرواح والساحرات والأشباح ، وفى أسلوبه اللغوى الذى كثيرا ما يكون غير واقعى عندما ينعكس فيه التأثير البلاغى لكل من « سينيكا » و « بترارك » . وهناك مظهر آخر فى مأسى شيكسبير يبعدها عن الواقعية التامة ، فهو لا يتناول الحياة اليومية العامة بجدية كاملة ، والعنصر المأساوى عنده يقع دائما لشخصيات نبيلة من الملوك والأمراء أو رجالات الدولة والزعماء ، أما حين يبدو الشعب أو الجنود أو عامة الناس فان الأسلوب يحاط عندئذ بكثير من الظلال الهزلية الواضحة ، وإذا كان حقا أن بعض شخصياته المأساوية قد تهبط الى مستوى يؤدى الى اختلال الأسلوب الا أن العكس - وهو صعود الشخصيات الوضيعة - لا يمكن أن يحدث عنده ، اللهم الا فى حالة استثنائية فريدة هى حالة « شيلوك » الذى أو شك أن يقترب من المأساة .

* * *

وإذا انتقلنا الى الأدب الاسباني فى عصره الذهبى خلال القرنين السادس والسابع عشر وجدناه يقدم لنا تناولا حيويا للواقع يشبه التناول « الايزابيلى » فى خلطه لمستويات الأسلوب ، وفى مقاصده العامة التى تشمل تمثيل الواقع اليومى ، لكن دون أن يعتبر هذا هو هدفه النهائى ، لأنه يتجاوز مجرد الواقع عندما يصير على اضافة صبغة شعرية سامية عليه ، ومع ذلك فيمكن مقارنته بأدب « شيكسبير » من بعض الوجوه ، خاصة مايتصل بفصل الأساليب الطبقي : لكنها ستصبح مقارنة محدودة ، اذ أن الكبرياء القومى الاسباني كان جديرا بأن يعتبر كل فرد اسباني شخصية ذات أسلوب رفيع ، دون أن يكون ذلك قاصرا على ذوى المحتد النبيل ، بل ان العامل المركزى الهام فى الأدب الاسباني - وهو الشرف

ومشاكل العرض - كان يتيح الفرصة لكثير من التعقيدات المأساوية حتى بين الفلاحين أنفسهم ، وبهذا الشكل تبرز مسرحيات شعبية ذات طابع مأساوى مثل « نبع أو بيخونا » لمؤلفها « لوبى دى بيجا » و « عمدة سلامية » للكاتب المسرحى « كالديرون دى لا باركا » . وبهذا المعنى فان الواقعية الاسبانية أكثر شعبية وامتلاء بمضمون الحياة من الواقعية الانجليزية فى نفس العصر ، فهى تعرض لنا عموما جوانب أكثر حيوية من الواقع اليومى ، وبينما نجد فى معظم البلاد الأوربية - خاصة فرنسا - أن الحكم المطلق قد أسكت الشعب بطريقة جعلت من النادر أن نسمع صوته خلال قرنين كاملين كان هذا الشعب فى اسبانيا بالغ الالتصاق بخواصه القومية المميزة مما جعله يظفر بأكبر قدر من الحيوية فى تعبيره الأدبى .

وبالرغم من ذلك يرى « أويرباش » أن الأدب الاسباني لم يلعب دورا رئيسيا فى مجال غزو الأدب للواقع الحديث ، إذ كان أثره اقل من « شكسبير » و « دانتي » فى هذا الصدد ، وإن كان من المؤكد أنه كان ذا تأثير بالغ على الرومانتيكية التى نبع منها التيار الواقعى الحديث فيما بعد : بيد أن تأثيره فيها تمثل فى اخصاب العناصر الخيالية التى لا ترتبط بالواقع . على أن المؤلف يغفل جانبا هاما فى تأثير الأدب الاسباني فى صياغة الواقعية سبق أن ألمحنا اليه ، وهو تأثير قصص الشطار أو الصعاليك التى كانت بدورها محاكاة للمقامات العربية فى الاندلس والتى كانت حاسمة فى توجيه الأدب الاوربى خاصة وجهة واقعية من خلال نموذج الصعلوك الذى قدم رؤية للحياة ملتصقة بالحاجات المادية المباشرة للطبقات الدنيا والوسطى فى حياتهم اليومية .

اما « دون كيشوت » فيرى « أويرباش » أن موضوعها الأساسى ، وهو خروج الشريف الذى اختل عقله من كثرة قراءاته لقصص الفروسية ليحقق النموذج المثالى للفارس الجوال ، كان كافيا لاشعال شرارة الالهام

لدى المؤلف كى يطلق قواه مستعرضا الواقع فى عصره طبقا لما كان ينبغي أن يعرضه تجاه مثل هذا الجنون ، وعندما يستحضر هذا المنظر العام فى حدة خياله كان « سرفانتيس » يتمتع روحه كشاعر لما فيه من احكام الصنعة الفنية ولما فيه من هذه الفرحة المحايدة التى يكسبها جنون الفارس عندما يشتبك فى صراع مع الواقع المتمثل فى هذا الاطار العام . ولم يكن يخفى على القارئ أن هذا الجنون ليس بطوليا ولا مثاليا حقيقة وأنه لا يقبل التوافق التام مع الحكمة والانسانية ، ومن هنا يرى « اويرياش » أن تفسير جنون « دون كيشوت » بأبعاد رمزية أو مأساوية فيه تحميل للنص بأكثر مما يطيق ولا يتأتى الا من خلال تأويلات تضيف عليه ما لا ينبع بالضرورة من صلبه ، إذ أنه منذ « سرفانتيس » حتى الآن لم يحدث مطلقا أن عاد أحد الى محاولة عرض الواقع اليومى وهو ملفوف بمثل هذه الفرحة الكونية وخال فى نفس الوقت من النقد وعرض المشاكل . ولا ريب أن كثيرا من النقاد يخالفون « اويرياش » فى تقييمه لأرائة الأدب الاسباني ومغزاها العام فى تطور عملية محاكاة الواقع فى الأدب ، ويبرأون من نزعة التحامل المألوفة بين المفكرين الغربيين كلما عرضوا لمشكلة اسبانيا وعطائها الثقافى للمقارة الأوربية .

* * *

وإذا عدنا الى الأدب الفرنسى وجدنا أن فن « موليير » يمثل أقصى درجة يمكن أن تصل اليها الواقعية فى اطار الذوق الكلاسيكى الذى بلغ ذروة تطوره فى عصر « لويس الرابع عشر » ، فلم يلتزم بالذوق السائد فى النموذجية النفسية ، بل كان يجنح دائما للعنصر المضحك المبالغ فيه دون أن يقع فى منطقة الغلظة الخشنة ، على أن « موليير » لم تكن لديه أدنى فكرة عن تمثيل واقعى لحياة الطبقات الشعبية ، مما جعله يعرضها بمقاييس أرسقراطية ، بل باحتقار أحيانا كما رأينا « شيكسبير » ، فجميع ما يضطرب فى مسرحياته من خادما وفلاحين ، وحتى التجار

والأطباء ليسوا سوى شخوص هزلية ، وشخصيات الخدم – خاصة النساء – هي التي تمثل أحيانا الشعور العام ، لكنها لا تخرج عن إطار الحركة المنزلية للعائلة البرجوازية ، ودورها يشير دائما الى مشاكل السادة لا الى مشاكلها الخاصة ، كما أننا نفتقد لديها أية تطلعات سياسية أو رؤية ذات طابع نقدي اجتماعي أو اقتصادي ، وحتى نقد العادات فلا يتأتى لديها الا من وجهة النظر الأخلاقية المحضة ، بمعنى أن المؤلف يقبل البنية الاجتماعية الموجودة ويفترض بالطبع مشروعيتها وبقائها الدائم ثم يسخر بعد ذلك من مبالغاتها .

ونتيجة لهذا فإن « موليير » لم يكن حرجا في استخدام بعض عناصر التهريج في ملاحيه الاجتماعية ، لكنه كان يتفادى التحديد الواقعي أو العمق النقدي للموقف الاجتماعي والاقتصادي في العصر الذي تتحرك فيه شخصياته . وعندما كانت واقعيتها تنسم ببعض الجدية والخطورة أو الاشكال فإنها تعتمد حينئذ على النزعة النفسية الأخلاقية . يقول « بوالو » في كتابه « فن الشعر » الذي يعتبر انجيل الكلاسيكية ناقدا « موليير » « ادرسوا البلاط واعرفوا المدينة ، فكلاهما يعج دائما بالأمثلة ، وربما كان « موليير » الذي وضع بهما كتاباته قد بلغ المدى المحمود في فنه لو كان اقل صداقة للعامة ، ولو لم تبالغ شخصياته في حركتها الجشنة المعوجة ، وإذا كانت الكوميديا – وهي عدوة الآهات والأنات – لا تسمح في أبياتها بالآلام المساوية ، فإن فنها لا يتمثل كذلك في الاستحواذ على اعجاب الجماهير بكلمات قذرة منحطة ، اذ ان من الضروري لمثلها ان يمزحوا ، ولكن بطريقة نبيلة » .

فهو انن يكرس الفصل الحاسم بين ثلاثة مستويات للأسلوب استلهاما من النماذج القديمة ، على الطريقة الكلاسيكية ، معترفا أولا بالأسلوب الرفيع للماساة ، ثم بأسلوب الكوميديا الاجتماعية المتوسط الذي يسلى بظرف ويضحك بركة ، ثم الأسلوب « الوضيع » للملاهي

الشعبية الذى يحتقره بصراحة سواء فى لغته غير المهذبة أو فى مواقفه الفجة ، ولذلك ينحى باللائمة على « موليير » لأنه خلطه بالأسلوب المتوسط .

وعلى ذلك يسود المأساة الكلاسيكية الفرنسية فى القرن السابع عشر الفصل الحاد بين الشخصيات والأحداث المأساوية عن المستوى الأدنى منها .

فحاشية الأمير نفسها يتم اختيارها بعناية ، وتقتصر على الشخصيات الضرورية للحدث من وزراء وأهل ثقة وخدم ، ولا نعثر فيها على أية إشارة للشعب إلا نادرا وبعبارات عامة مبهمه ، كما لا نجد أى أثر لتفاصيل الحياة اليومية من راحة ومأكول ومشرب ولحظة زمنية أو منظر طبيعي ، ولو قدمت شيئا من ذلك غلفته بطبقة لامعة من الأسلوب المنمق الرفيع ، وقد ثارت الرومانتيكية على هذه الظاهرة الكلاسيكية ، ولعل أقوى تعبير عن ذلك يتمثل فى القصيدة التى كتبها « فيكتور هوجو » بعنوان « اجابة على اتهام » والتى يقول فيها : - « هل سمعتم ملكا يتساءل : كم الساعة الآن ؟ » .

هذا الترفع يفصل المأساة عن الأساليب الأخرى ، ويجعل الأمراء والأميرات فيها يندمجون باسرافى عواطفهم الشخصية التى لا تمس سوى الاعتبار الرفيعة السامية الخالية من كل أثر للعوامل اليومية والامها وخبراتها المتجددة .

ومن المفارقات الدقيقة أن وحدة الزمان والمكان الكلاسيكية لا تؤدي فى رأى « أويرياش » الى التحديد الواقعى للأحداث ، بل على العكس من ذلك ترفع الحدث فوق الزمان والمكان ، لأن القارئ أو المشاهد يتولد لديهما انطباع شامل عن مسرح مطلق أو أسطورى لا ينعكس فى الحياة العادية ، ولأنه مرتفع منعزل تضطرب عليه الشخصيات المأساوية منتزعة

من مناساتها العادية التافهة لتتحدث بلغة رفيعة وتعبّر عن عواطف منتقاة صافية ، ولهذا فإن هذه المأساة الكلاسيكية تعرض الحد الأقصى لما وصل اليه فصل الأجناس والأساليب وبعد العنصر المساوى عن العناصر اليومية الواقعية .

والتصور الذى تقدمه عن الانسان المساوى وتعبيره اللغوى انما هو نتيجة لتربية جمالية خاصة تبتعد بشدة عن الحياة العادية المتوسطة لعصرها ، تربية تقوم على نظرية لا تأخذ فى اعتبارها الجانب الواقعى ، وانما تردد قيما أخرى مثل الطبيعة والعقل والفهم الانسانى، والممكن والمحتسمل .

ولم يكن فصل الأساليب والأجناس الكلاسيكى الفرنسى هذا مجرد تقليد أو محاكاة للأقدمين كما زعم علماء الدراسات الانسانية منذ القرن السادس عشر ، اذ انه تجاوز النموذج القديم وتقول على « أرسطو » وقطع صلاته بالتقاليد المسيحية الشعبية العريقة فى مزج الأساليب ، بل ان امتداح الشخصيات المساوية وعبادة العواطف الحادة تعتبر مظاهر مضادة للروح المسيحى بالذات .

وقد مارس هذا الأسلوب الفرنسى تأثيرا طاغيا على الأدب الأوربى كله ، ولم تخف وطائته الا تحت معاول الرومانتيكية عندما اختلفت الظروف الاجتماعية والفكرية وبعد مضى فترة طويلة استطاع الأدب فيها أن يكسر القيود التى فرضت عليه ويجمع النغم المساوى الجاد الخطير بالتفصيلات اليومية الواقعية .

وعندما نصل الى « فولتير » نجد ان الواقع الذى يقدمه قد عرض بطريقة تتلاءم اساسا مع اهدافه ، فاذا كان مما لا شك فيه اننا نعثر فى كثير من أعماله على الواقع اليومى الحى الموزع الألوان فانه يظل غير تام ، بل منقوصا وسطحيا بشكل متعمد بالرغم من جدية اهدافه التعليمية . وفيما يتصل بمستوى الأسلوب فان أعمال عصر التنوير - حتى ما لا

يتميز منها بالسخرية الأصلية كأعمال « فولتير » - تتضمن هبوطا نسبيا فى موقف الانسان ، اذ يختفى منها التمجيد المأساوى للبطل وتفقد المأساة خطورتها ووزنها حتى عند « فولتير » نفسه ، بينما تزدهر أجناس الشعر المتوسطة مثل القصة الشعرية وما يسمى بالملهاة الدامعة ، فلم يكن هذا العصر ينزع الى المستوى الرفيع ، بل كان يبحث عن العناصر المفعمة بالظرف والأناقة والعاطفة والعقل فى نفس الوقت ، وكلها تتوفر فى الأسلوب المتوسط . على أن « فولتير » كان يتناول أفكاره بجدية وصرامة مما جعله لا يحرم من الطابع المأساوى الرفيع كلية ولهذا لم يفقد صلته بالذوق الكلاسيكى عندما جنح الى الواقعية التى جعلته يتفادى الاستغراق فى المأساة التشخيصية ، وإن لم تزد لديه عن نوع لطيف من الواقعية التى تشبه الرغبة أو الزبد الذى تقور به أفكاره ومبادئه ذات السيطرة المطلقة على أدبه ، ومن هنا يمكن أن نسمى واقعته تبسيطية فكرية تعليمية .

* * *

وقد كتب « شيلير » وهو شاب فى نهاية القرن الثامن عشر قطعة مسرحية عنوانها « الموسيقىار ميلير » يوليها « أويرياش » أهمية خاصة كنموذج للأدب الألمانى وأراءصاته الواقعية ، اذ يعرض فيها المؤلف موقف « ميلير » وأسرته بطريقة مأساوية واقعية فى نفس الوقت ، على أن الجديد فى هذه الواقعية المأساوية البرجوازية أنها لم تقتصر على التقاط الرغبة السطحية للحياة الاجتماعية فى صياغة مصير فردى أو مأساوى مفعم بالشجن الشخصى ، وإنما حركت كل الأعماق السياسية والاجتماعية للعصر الى الدرجة التى يمكن أن نقول فيها اننا امام أول محاولة لتجسيم الواقع التاريخى فى مصير خاص ، فلكى نفهم قدر البطلة الفردى لأبد من ادراك أعماق البنية الاجتماعية بأكملها ، بالرغم من أن نوايا المؤلف السياسية المباشرة قد اضعفت أحيانا عمقه الواقعى بشكل واضح .

ويلاحظ « أويرياش » أن « شيلير » نفسه والأدب الألماني عموما في تطوره قد انحرفا فيما بعد عن هذه الواقعية المعاصرة التي نجحت في مزج الأساليب بحيوية شديدة وقدمت العوامل السياسية والاقتصادية المحددة بطريقة حية .

ولم يعد ظهور مزج الأساليب هذا - بعد أن أعطاه « شيكسبير » دفعة قوية متحسمة - إلا في الموضوعات التاريخية أو الشعرية الخيالية ، فإذا مس المنطقة الواقعية ظل محصورا في إطار شخصي ضيق .

على أن طريقة تناول حياة الإنسان والمجتمع البشرى تظل في أعماقها واحدة سواء كان الأمر يتصل بالماضي أو الحاضر طبقا لمبادئ الواقعية كما أسلفنا ، وأي تعديل في تناول التاريخ لابد وأن يؤدي إلى إعادة تقييم الظروف الحاضرة ، وعندما يعترف الإنسان بأنه لا ينبغي أن يحكم على العصور والمجتمعات طبقا لتصور مطلق مسبق وإنما حسب العوامل المحددة التي تشمل بالإضافة إلى الظروف الطبيعية من أرض ومناخ وامكانيات مادية أخرى الاعتبارات الروحية والتاريخية ، وعندما نوقظ بهذه الصورة فعالية القوى التاريخية الحيوية وعدم قابليتها لتكرار الظواهر الآلى ، نظرا لحركتها الداخلية الدائبة ، وعندما نصل إلى فهم وحدة العصور التاريخية العضوية مع ما يتميز به كل عصر من خصائص وعندما يسود الاقتناع بأنه يستحيل ادراك مغزى الأحداث كاملا عن طريق المعارف المجردة العامة ، وأنه لذلك لا ينبغي البحث عن المادة اللازمة بالتحقيق في الآفاق الاجتماعية العليا والأعمال العامة فحسب ، وإنما بالبحث أيضا في الفن والاقتصاد والثقافة المادية والروحية ، خاصة في أعماق الحياة اليومية الشعبية حيث يمكن التقاط العناصر الخاصة المتحركة ذات المدلول الإنساني العام - عندئذ فحسب يمكننا أن ننظر التجسيم الواقعي الحقيقي الحي للقوى المحركة للمجتمع ، وبهذا

نجد أن قطعة من التاريخ تقدم في أعماقها اليومية بنية داخلية شاملة يتمثل فيها أصل الظاهرة واتجاهها الذي تسلكه في التطور .

ومن المعروف في الدراسات الانسانية أن هذا المبدأ التاريخي الهام قد نما أساسا في ألمانيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، وتبلور خاصة على يد « جوته » ، وإذا كان الذي يعنينا الآن هو التجسيم الواقعي الذي يعد هذا المبدأ التاريخي روحه ولبه فإنه من الضروري أن نشير إلى أن كثيرا من الأسباب قد حالت دون ازدهار الواقعية العميقة نتيجة لنمو هذا المبدأ في ألمانيا ، ولعل من أهمها الظروف التي كانت سائدة عندئذ في التركيب الطبقي الاجتماعي وارتباطات كبار الكتاب به ، والطابع الاقليمي الضيق الذي يسيطر عليهم مما حال دون الرؤية الشاملة للواقع العريض ، وجنح بهم إلى التعمق في الخصائص المحلية والعكوف على النفس لاجترارها دون استشراف الآفاق العالمية الموضوعية للواقعية .

* * *

ولكن الأدب الذي اتجه في تطوره نحو تحقيق هذا المبدأ التاريخي كان هو الأدب الفرنسي الذي سار في طريق الواقعية الصحيح منذ أخذت قاعدة الفصل بين الأساليب الكلاسيكية في التراخي أواخر القرن الثامن عشر ، وتكفل « ديسدرو » بتبني أسلوب متوسط من الوجهتين النظرية والعملية. وإن لم يخل من طابع عاطفي برجوازي .

وتطورت الفكرة على يد « روسو » الذي استطاع بقدرته على إعطاء بعد جديد للفردية أن يتعمق في البناء الاجتماعي والواقع التاريخي ، وإن كان تركيزه على الحق الطبيعي أبعد إلى حد كبير عن تناول الحياة اليومية الواقعية المباشرة التي لم يمسهما بعمق إلا من خلال « اعترافاته » ذات الأسلوب المحاكى الصادق للوجود الانساني ، على أن أهم إضافاته في هذا الصدد قد ترتبت على نظرية « العقد الاجتماعي » ، حيث أخذ يقارن بين الحياة التاريخية السياسية الواقعية من جانب والنموذج المثالي

النظري من جانب آخر ، مما أدخل لأول مرة فكرة « تناول الواقع على أنه مشكلة ، تحتاج للتحليل والحل ، وبهذا برز الواقع التاريخي بشكل محدد كما لم يبرز من قبل » .

وقد خطت الرومانتيكية في النصف الأول من القرن التاسع عشر - خاصة في فرنسا - الخطوة الحاسمة الأخيرة في مزج الأساليب حيث اتضح لدى « فيكتور هوجو » ورفاقه التناقض البارز مع الطريقة الكلاسيكية في تناول الموضوعات والأساليب الأدبية ، والنزعة الحادة إلى مزجها وخلط عناصرها الرقيقة بالخشنة ، ولكن هذا الخلط ظل محصوراً في نطاق التعارض المطلق بين طرفي النقيض دون أن يأخذ في اعتباره الواقع الإنساني الحي ، وجاء « بلزاك » ليأخذ على عاتقه عرض الحياة المعاصرة له في جميع أبعادها الاجتماعية والتاريخية والإنسانية ، كما سبق أن أوضحنا من قبل - وبهذا أصبح بحق مؤسس الواقعية الكبرى في الأدب الأوربي الحديث وصاحب منهجها الأدبي .

* * *

ويختتم المؤلف دراسته برصد الخواص المميزة لواقعية ما بين الحربين في الأدب الأوربي ، فيرى أنه من الممكن إيجازهما في قضيتين أساسيتين هما الزمن وتيار الوعي .

فقد أخذ الكتاب يبحثون عن وسائل جديدة لتقديم الواقع في أبعاده المختلفة ، لا من وجهة النظر الموضوعية فحسب ، وإنما من المنظور الذاتي أيضاً ، فوقعوا في فترة ما بين الحربين على أدوات فنية جديدة مثل تيار الوعي الذي يعكس حركية الضمير الخاص في عناقه للوجود ، والتوزيع الزمني الذي يند عن الحرفية التاريخية ليعسلط على الواقع ضوئاً جديداً متغيراً في مستوياته المتعددة . تاركاً وراءه الفكرة القديمة عن « وجهة النظر » التي كانت تتمثل في الملاحظة والمراقبة والتعليق ، باحثاً عن رؤية أشد خصوصية وحدانية . وتعددت التيارات التي تدفقت في هذا الاتجاه

وسلك بعضها طريق عرض الواقع فى تخلخله وتفككه لينتهى الى تفسير أعمق وأثرى له .

ومن هنا يحدد المؤلف أهم ملامح الواقعية فى هذه الفترة الأخيرة بأنها جنوح الى تمثيل تكاثر الضمائر الشخصية فى تيار الوعى وتعدد المستويات الزمنية ، وتخلخل الروابط بين الأحداث الخارجية نتيجة لاختلاف مناطق الرصد أو وجهات النظر فى التحقق من صدق هذه الأحداث ، وكلها عوامل شديدة الارتباط والتماسك فيما بينها ، كما أنها تهدف فى مجموعها الى إثراء الرؤية الواقعية بتجارب فنية وحيوية جديدة تضعها فى مستوى العصر الحديث .

وإذا كان جهد أويريـاش ، الجبار فى إعادة تقييم الأدب الأوربى من خلال المنظور الواقعى قد لقى التقدير والاحترام من جميع الدارسين باستثناء أعداء الواقعية التقليديين ، خاصة « ويليك » الذى يرى أن المؤلف قد حاول التوفيق بين تصورين مختلفين للواقعية : أحدهما يمكن تسميته بالتصور الوجودى ، اذ يحلل اكتشافات الواقع المعذب فى اللحظات الحاسمة الكبرى من خلال مواقف متطرفة ، كموقف « إبراهيم » فى استعداداته للتضحية بابنه طبقا للعهد القديم الذى حلل « أويريـاش » بعض نصوصه ، وموقف « مدام دى شاتيل » التى قررت حسب نص أدبى فرنسى قديم عدم انتقاذ ابنها من مشنقة الأعداء حفاظا على كرامة زوجها النبيل . والمفهوم الثانى للواقعية هو التصور الفرنسى خلال القرن التاسع عشر والذى يحدده المؤلف بأنه « وصف الواقع المعاصر المنغمس فى تيار التاريخ الموضوعى المتحرك » .

ويرى « ويليك » أن هناك تناقضا بين التصورين الوجودى والتاريخى، اذ أن الوجودية ترى الانسان بتوحده وعريه كائنا غير تاريخى ، والمذهب الوجودى نفسه يبدأ « بكير كجار د » الذى لم تكن فلسفته سوى اعتراض ضخم على « هيغيل » رائد التاريخية ، ويخلص « ويليك » من ذلك الى

محاولة تحديد مفهوم الواقعية عند « أويرياش » فلا يجد إلا ملامح سلبية
بحثة إذ أنها لا ينبغي أن تكون تعليمية ولا أخلاقية ولا غزلية ولا كوميدية .
والواقع أن هذا النقد يعتمد اغفال أمر جوهري هو أن « أويرياش »
نفسه قد رفض منذ البداية التحديد الأيديولوجي لمفهوم مسبق للواقعية
تفاديا للدخول في جدل نظري عقيم ، ثم أخذ يبنى تصوره لا على أساس
مواقف وجودية متازمة وإنما على محور مركزي هو محاكاة الأدب للحياة
كبناء جمالي يعكس أبنية اجتماعية متحركة تاريخية ، وقد اختار محاكاة
لهذا الانعكاس نظرية فصل الأساليب والأجناس الأدبية شارحا كيفية
تولدها وتطورها وصلاحياتها القياسية في اختبار قرب الأدب أو بعده عن
التمثيل الواقعي للحياة ، ولم يكتف بتضمين دراساته هذه الفكرة
الجوهرية بل عمد إلى بلورتها نظريا في خاتمة كتابه دفعا لأية شبهة
أو غموض .

* * *

وقد ثبت لديه أن الواقعية الفرنسية - كما بدأت في التبلور في
منتصف القرن الماضي - قد تخلت نهائيا عن هذه النظرية ونتائجها
الجمالية بأن وضعت مزج الأساليب الرفيعة و « الوضيعة » الذي نادى
به الرومانتيكيون في خدمة محاكاة الواقع وتقديمه في جميع أبعاده
اليومية والتاريخية المشكلة ، بل والمساوية أيضا ، من خلال شخصيات
عادية عملية ، وإذا كان هذا التصور يعد القمة التي وصلت إليها الآداب
الحديثة في تطورها الذي استغرق قرونا فإنه لا يعتبر نهاية المطاف ،
بل يفسح الطريق لتجارب أخرى في تصور الواقع المتغير والتقاطه دائما
بالأساليب الفنية التي تناسبه .

كما ثبت لديه أن هذه الثورة التي أعلنتها الرومانتيكية وحققتها
الواقعية على نظرية فصل الأساليب والأجناس لم تكن الأولى في تاريخ
الأدب الأوربي ، وأن هذه النظرية نفسها كانت من صنع انصار المحاكاة

الحرفية الملفقة للأدب القديم في القرنين السادس والسابع عشر ، أى من صنع الكلاسيكية المحدثه .

أما خلال العصور الوسطى وعصر النهضة فقد كانت هناك صيغ واقعية جادة في الأدب والشعر والرسم ، اذ لم تكن لقاعدة فصل الأساليب قيمة عالمية . ومهما اختلفت واقعية العصور الوسطى عن الواقعية الحديثة فانهما يتفقان في هذا الجانب . وقد أولى « أويرياش » اهتماما كبيرا بدراسة الطريقة التى تولد بها هذا التصور الواقعى فى العصور الوسطى ، والدور الذى لعبته الثقافة المسيحية فى هذا الصدد عندما مزجت مأساة المسيح بالحياة اليومية الواقعية فى وحدة كسرت بعنف حواجز الأساليب المصطنعة .

* * *

ولعل هذا الجانب الأخير يوحى لبعض الباحثين عندنا بلون من الدراسات النظرية التى تتبع بالتحليل التاريخى والفنى الدقيق اثر القرآن الكريم فى تكوين النسيج اللغوى والمجازى والفكرى والخيالى للأدب العربى ، وفعاليته الحاسمة فى توجيه الأساليب والصيغ الأدبية ، وتشكيله لفن القصة على أسس جمالية محددة ، وتؤدى الى معرفة الأسباب العميقة لتصور تطور الأجناس الموضوعية فى الأدب العربى المحافظ مع ازدهارها وتنوعها فى الآداب الشعبية التى لم تصدر عن روح أقل اعتزازا بالقيم الدينية وان كانت اكبر قدرة على الابداع والابتعاد عن التثاقب الرسمى الذى أسهم فى تجميد الحركة الأدبية .

أمريكا اللاتينية والواقعية السحرية

تشير الدراسات النقدية الفلسفية لصفوة كتاب وأدباء أمريكا اللاتينية الى أن الواقعية بمفهومها الغربى التقليدى وقيمها الجمالية التى سبق لنا عرضها قد مرت فى هذه القارة الشابة التى تشبهنا الى حد بعيد ثقافيا وأيديولوجيا بأزمة كبرى انشقت على اثرها الى تيارين أساسيين :-

أحدهما التيار الطبيعى الذى يقتفى أثر « زولا » التجريبي الوثائقي فى جانبه النظرى . والثانى أخذ يبحث عن صيغة واقعية خاصة به ، حتى اهتدى بفطرته وبوحى من أصوله الانسانية والثقافية والاجتماعية الى شكل جديد من أشكال الواقعية ، قد يبدو متناقضا معها للوهلة الأولى، ولكنه فى حقيقة الأمر اثرأ لمفهومها العادى وادخال لعنصر جدلى فى تركيبها ، وتأكيد لعوامل حقيقية فعالة فى بنيتها وهو « الواقعية السحرية » التى سنعرض لها فى هذه الصفحات .

وإذا كانت القصة هى الجنس الأدبى الذى تطور بسرعة مذهلة فى ادب أمريكا اللاتينية ، بالرغم من أن السلطات الاسبانية المحتلة كانت قد أصدرت عقب اكتشاف القارة الجديدة مرسوما « بتحريم » القصة حتى تقطع الطريق على نمو الخيال المغرق واختلاط الواقع بالخرافة وتضمن انصراف الناس الى التبشير الدينى المسيحى بين الهنود الأصليين، فإنه مما لا يخلو من المعنى أن جنس القصة بالذات هو الذى « انفجر » - على حد التعبير الحرفى الشائع بين النقاد الآن - فى الأوساط الأدبية لتمثل - ربما لأول مرة - الغزو الأدبى المضاد الذى يصدر من منطقة تنتمى الى ما يسمى بالعالم الثالث ، فيغمر الأسواق الأوربية والأمريكية الشمالية ، لا كنوع من الطرائف الغريبة التى لم تخل منها يوما منذه الأسواق ، وإنما كفتح حقيقى فى ميدان الأدب العالمى وتيار شاب يتكلم

منه دم طازج ساخن يبعث الحياة فى أدب بيدو أنه كان على وشك الجفاف
والشيخوخة .

* * *

يقبل أن ندرس معالم هذا القناع « الواقعى » الجديد فى القصة
ينبغى أن نلقى نظرة سريعة على الشعر ، فنجد أن كبار الشعراء فى أمريكا
اللاتينية - وقد توج ثلاثة منهم بجائزة « نوبل » - قد جهدوا فى خلق
عالم خالص الخيال واكتشاف واقع آخر غير الواقع العادى، الملموس
يمتد فى أعماق الأرض كالجذور غير المرئية التى ينبت منها هذا العالم
الحسى الواضح ، وإذا كان الشعر بطبيعته ينزع الى الصور
الجمالية الرمزية المركزة فانه فى أمريكا اللاتينية يكاد يعود الى منبع
واحد هو « الأسطورة » باعتبارها مجمع الرموز ومجلاها معا ، إذ أن
الأسطورة تركز الفكرة فى مجموعة من الصور المرتبطة التى يستطيع
القارئ أن يستخلص منها نتائجها الأخيرة عندما يصل الى مشارف
أقصى ما يمكن أن يقال ، على ضفاف معانى الكلمات قبل أن تقع فى
هوة الصمت

وإذا هجر أحد هؤلاء الشعراء الأسطورة لم يحترق بوهج الواقع
اللافح المباشر بل احتفى بظل فنى آخر هو « الحلم » كما هو الحال عند
« نيرودا » الشاعر الذى أصبح هو نفسه عقب مصرعه دفاعا عن الثورة
فى « شيلى » أسطورة أخرى مثل « جيفارا » و « الليندى » . وقد كان
من المتوقع من « نيرودا » أن يتخذ موقفا مذهبيا متعصبا لا للواقعية على
عمومها فحسب ، وإنما للواقعية الاشتراكية على وجه الخصوص نظرا
لعمق التزاماته الأيديولوجية والسياسية المباشرة ، ولكنه فى إحدى
تحليلاته المطولة الأخيرة (١) أعلن أنه إذا كان يؤمن بأن الواقع لا بد وأن

يكون العنصر الحاسم فى تشكيل الرؤية الأدبية الا انه فى نفس الوقت يرفض الواقعية كمذهب ، ويرى - عن اقتناع - بأن الرمزية - لم تفقد أهميتها وضرورتها منذ نشأت فى الأدب الفرنسى حتى الآن ، لأن الرمز أحد قواعد الابداع الشعرى ، وان كانت الرمزية بدورها كمذهب قد أصبحت - على حد تعبيره الموفق - مقبرة كبرى للرموز . وبهذا يضع « نيرودا » نفسه ضد فكرة التمذهب عموما ، ويرى أن الواقعية تمثل جزءا حيويا فى الرؤية الخلاقة ، ولكنها « كوصفة فنية » لم تثمر سوى تشويهات غريبة للواقع ، كما انتهت الرمزية الى استرخاى الأحلام . وبهذا يظل الواقع والرمز أجزاء لا تنفصم عن حركة النمو الأدبى الخصبة حيث يختلطان ويمتزجان فى كثير من المستويات ، أما الشعارات المذهبية فلا تمثل سوى أشباح فترة أدبية ماضية ، والاحتماء بها يعنى فقدان الثقة فى عملية التطور الخلاق نفسها ، كما يعتقد « نيرودا » أن الحركات الفنية والموسيقية لها حياتها الخاصة ، تنمو وتثمر ثم تتحلل وتتلشى ، وليس هناك أى ضرورة لمقاومة حركة ثقافية ما ، لأنها دائما تحتوى على بذرة نضجها وموتها معا . وعلى هذا فانه يرى أن الواقعية باعتبارها مدرسة ضخمة قد ارتبطت شكليا بخارج الحياة الانسانية فى الأدب والفنون التشكيلية ، وقد انتهت بعد أن أثمرت بعض الأعمال الكبرى التى لم تخل من مظاهر القبح والهبوط ، ويتقاضى « نيرودا » بلباقة شديدة التعرض لتقييم محاولة البعث الاشتراكية لها ، ويؤكد أن الأدب لا بد وأن يكون تجربة شخصية عميقة تستغرق أبعاد الزمن والواقع والحلم . حيث ينبغى أن نترك لهذه المواد أن تأخذ موقعها الحقيقى وتتبادل أدوارها طبقا لحاجات الفنان الداخلية الحميمة من جانب ولضرورات العصر الذى يعيشه من جانب آخر .

* * *

هذا النقد النظرى للواقعية يأتى كل انتاج « نيرودا » وغيره من

شعراء أمريكا اللاتينية لتأكيد ، وبهذا فإن ما نطلق عليه التنويعات الإقليمية ليس فى حقيقة الأمر - وفى أسعد حالاته - سوى نقد خصب يتدارك الجوانب التى أغفلتها المبادئ الأولى ويثريها بالعناصر المحلية الخاصة بكل إقليم .

ونعود الى المظاهر الفنية الأخرى فى أمريكا اللاتينية فنجد انه اذا كانت الواقعية - مع تأويلاتها المتعددة - هى المذهب السائد فيها خلال القرن الحالى فانها تستجيب لتصور أصيل خاص بها نستطيع أن نلمس مظاهره فى جوانب كثيرة ، ابتداء من فن الرسم الحائطي الضخم الذى تزعمه كل من « ريبيرا » و « اسكيروس » فى « المكسيك » الى قصص الثورة المكسيكية ، والمسرح الطبيعى الأجنئينى ، وان كان العصب الرئيسى أو العمود الفقرى لأدب أمريكا اللاتينية عموما يتمثل فى لون خاص بها هو الذى يبحث عن واقع آخر يكمن خلف هذا الواقع الظاهرى الملموس دون أن يغفله أو يسقطه من حسابه ، بل يصبغه بصبغة مميزة لهذه المنطقة بالذات كانت جديرة بما يصب فيها من ثقافة جماعية متعددة الروافد - من هندية وأوربية وأفريقية - بأن تعثر على صبغتها الخاصة الأصيلة (١) .

واذا كان الخيال الخلاق فى أى أدب يعتمد على العناصر الواقعية التى يتغذى من أشكالها المحددة حتى يصبح تحويلا وظيفيا لصورتها يتميز بالخواص الشخصية لكل كاتب أو شاعر ، فإن الأمر المميز لأدب أمريكا اللاتينية يذهب الى أبعد من مجرد الاستخدام العادى للمواد المحددة فى ابداع الصور الفنية ، اذ أنها تندفع فى مجال الاغراق الخيالى حتى تخرج عن نطاق خصائص الواقع الملموس لتجسيم مواجهة الانسان للظروف المحيطة به . فهذه الآداب فى جوهرها لا تكتفى بالتحليلات

(١) انظر : Xirau, Ramon, *America Latina en su Literatura*, Mexico, 1974, P. 184.

الخيالية التى تنتهى الى تحويل الواقع وتحليله لعلاقات غير عادية ولا مألوفة ، ولكنها تعثر فى نفس هذا الواقع على اشكال تبدو كما لو كانت حلما لا يمت باى صلة للعنصر العادى المألوف ، وبهذا تعمل على أن يعيش الخيال المغرق « أو الفانتازيا » فى الواقع نفسه ، فتكمل لها الدورة الخيالية ، وتكون عالما جديدا ترقد فى داخله المظاهر الموضوعية للواقع جنبا الى جنب مع لب الأسطورة الخرافية .

ولا شك أن لهذا صلة حميمة بطبيعة الحياة فى تلك المنطقة من العالم ومعطياتها الطبيعية والانسانية ، وعندما لمس « بريتون » مؤسس السيريالية هذا الجانب قال : أن ما نادت به أوربا بعد الحرب العالمية الأولى كمذهب نظرى مستحدث فى الأدب يعيشه الانسان العادى فى المكسيك أو البيرو منذ مئات السنين فى حياته اليومية .

وإذا كان « ليفى سترافوس » أكبر ناقد « أنثروبولوجى » معاصر يميز فى دراساته لما يسمى بالفكر البدائى بين عاملين أساسيين هما الدين والأسطورة ، على اعتبار أن الأول هو « أنسنة القوانين الطبيعية » بينما تهدف الأسطورة الى « تأكيد طبيعية الأعمال الانسانية » (١) فإن مفتاح أدب أمريكا اللاتينية يتمثل على وجه التحديد فى التفسير الأسطورى الذى يعيش الواقع التاريخى باختراعه كل يوم واكتشاف أبعاده باستمرار ، ولا ينبغى لهذا أن يفصل الأسطورة عن الواقع إذ أنها كما يقول أحد كبار النقاد « اشتراك دائم فى ميدانه وانفتاح على الوعي به ، وقد ظلت دائما على هذه الضفة اللصيقة بالانسان مقابل ما وراء الطبيعة الذى يقع على الضفة الأخرى ، وبهذا فإن الأسطورة الحقيقية شافية للانسان وموثقة لروابطه مع عالمه » (٢) .

(١) انظر : Strauss, Levi, El Pensamiento salvaje. Trad.

Mexico, 1975, p. 17.

(٢) انظر : Jesi, Furio, Literatura y mito. Trad. Barcelona,

1972, p. 57.

وقد كانت أمريكا - حتى من قبل أن تكتشف - مرتعا خصبا لأشكال خيالية نبتت من أرضها الآهلة بالسحر والأساطير والمعتقدات الخرافية التي تعكس طريقة شعوبها الخاصة في تفسير الأحداث والظواهر ، وبالرغم من أن هذه الرؤية للواقع تتجاوز النطاق الأدبي فإن القصة على وجه الخصوص قد التقطت أهم مظاهرها التي أسماها النقد « بالواقعية السحرية » . وقد قام بعض الكتاب في مرحلة متقدمة من التطور الثقافي في أمريكا اللاتينية بقبول تسمية أخرى تعكس قوة الخيال لدى شعوب هذه المنطقة إذ أطلقوا عليها « الواقعية الخيالية » ولا مناص من أن يكون هناك نوع من التداخل بين المصطلحين ، إلا أنه يمكن التمييز بينهما بدقة إذا خصصنا المصطلح الأول للأعمال الأدبية التي تعبر عن رؤية كونية سحرية للعالم ، رؤية لا تاريخية تنمحي فيها الحدود بين الأحياء والجماد ، أو بين الثقافة والطبيعة ، حيث تكتسب الأشياء والظواهر خواصا وقدرات مميزة ، وحيث نشاهد جانبا من هذا الواقع السابق على مبادئ العقل والمنطق وقوانين السببية .

بينما نجد أن « الواقعية الخيالية » تنبع داخل رؤية معقولة علمية للعالم ، وتعود إلى جهد شخصي للفرد الذي يوظف خياله بحثا عن أفضل الوسائل الواعية للتعبير عن نفسه وكشف الواقع الذي تتلقاه حواسه ، مما يعتبر وثيق الصلة بالمعرفة المنطقية والقلق الميتافيزيقي معا .

على أن ما يعنينا هنا إنما هو وظيفة الأسطورة كأسلوب لفهم الواقع والحياة ، وفي نفس الوقت كطريقة لاكتشافه وتأويله في الأدب ، ولعل من المناسب في هذا الصدد أن نشير إلى بعض العناصر الأساسية في آراء عالمين كبيرين حول وظيفة الأسطورة ، هما « يانج » و « الياد » ، إذ يرى كلاهما أن العنصر الأسطوري يختلف جوهريا عن العنصر التاريخي وعن الأحداث التي تقع في خط متسلسل لا عودة فيه ، لأنه خروج من التاريخ وعودة إلى الوقائع الأساسية بطريقة تهدف إلى اكتشاف

بنيتهـا العميقة الدائمة فى الحياة والكائنات • واذا كان الانسان البدائى يعيش فى الأسطورة فان حياته ومماته وما يبتلى به من حرب وجوع وعمل قابل دائما للمراجعة عندما يتكرر فى لون من المرونة التى يتسم بها مصيره • أما الانسان الحديث – التاريخى أساسا – فانه يحتاج الى خلق الأساطير والاعتماد عليها كى يعطى معنى لوجوده ويقاوم من خلالها الحتمية التاريخية ويتجاوزها ، لذلك يحول المدن والأحداث والأشياء المادية والمعنوية – وحتى أحلامه وخيالاته – الى أساطير لها وظيفة مشتركة هى إيقاف عجلة الزمن •

* * *

ومن هنا لابد من إبراز هذا الجانب وتحليل موقف الانسان الحديث من الزمن حتى ننفذ الى فهم أقنعة سلوكه الأسطورى ، ويرى بعض كتاب أمريكا اللاتينية أن كلا من الشعر والأسطورة يتلاقيان فى أضفائهما على الزمن مرتبة خاصة تجعل الماضى مستقبلا دائما وقابلا لأن يكون حاضرا فى جميع الأوقات ، ومن هذه الوجهة فان الفنان الكبير – كما يقول « الياد » – يعيد صنع العالم عندما يحاول رؤيته كما لو لم يكن هناك زمن ولا تاريخ ، وبهذا يكاد يشبه الانسان البدائى (١) • ولا يقتصر العنصر الأسطورى فى الأدب على الجانب الإبداعى فحسب ، بل يشمل أيضا القراءة ، إذ أنها تؤدى الى قطع العلاقة بما يحدث والهروب من الزمن وتكاد تحول الأحداث والأماكن والأشخاص الى نماذج ثابتة أو أبنية تتعالى على الواقع المباشر •

* * *

على أن الطابع الأسطورى لأدب أمريكا اللاتينية لا يمكن أن يعد دليلا على بذائيته ، بل على العكس من ذلك يعتبر دليلا على نضجه وتقدمه

(١) انظر : Valdiviesa, Jaime, Realidad y Ficción en Latino-America, Mexico, 1975, p. 68.

لأن الأسطورة - كما يرى « توماس مان » - أساس الحياة وهيكل الوجود اللازمى ، والصيغة المقدسة التى تنساب فيها الحياة عندما تسير وراء خطوط اللاشعور ، واليوم الذى يكتسب فيه الكاتب عادة النظر الى الحياة بطريقة أسطورية نموذجية فان قدراته الفنية تتسع بشكل ملحوظ ، كما تقوى ملكاته على التلقى والاحساس ، فاذا أهمل هذا الجانب لم يكتسب تلك القدرة الا فى مرحلة متأخرة ، لأنه « اذا كانت الأسطورة تمثل فى تاريخ الانسانية مرحلة بدائية مبكرة فانها تمثل فى حياة الفرد المبدع مرحلة ناضجة متأخرة » (١) ، وبهذا فان الدليل على نضج الأدب فى أمريكا اللاتينية الآن هو اكتشافه لقيمة الأسطورية وتوظيفه لها لاكتساب طابع العالمية فى موضوعاته وشخصياته بما ينعكس فيه من حصيلة ثقافية حية ولا زمنية معا تجعله يعيد خلق الواقع المعاش كأسطورة مجسمة .

وعندما يقول بعض الباحثين ان أمريكا اللاتينية ليس لها تاريخ وأنها وجدت كشيء لا كشخص فانهم يشيرون بذلك الى خاصية هامة هى عدم تاريخيتها والطابع الأسطورى للأحداث فيها ، ان أنه لم يعرف سكانها من الهنود الأصليين ولا غزاتها الاسبان التاريخ المتقدم المضطرب ، فكان الأولون يعيشون فى زمن يعتمد على الدورات المتكررة التى تعود فيها الأحداث الطبيعية والاجتماعية للوقوع بشكل حتمى جبرى ، بينما كان الاسبان أيضا مرتبطين بالتصور اللاهوتى للزمن المسيحى الثابت فى العصور الوسطى ، وكلا التصورين يرقد فى أعماق وجدان شعوب أمريكا اللاتينية وكيف نظرتها للواقع . والذين عاشوا هناك وسألوا فلاحا ما عن مكان معين فأجابهم بأنه بعد قليل ثم قطعوا مسافات شاسعة قبل ان يصلوا اليه أدركوا أن هذا الفلاح لم يكن يكذب عليهم ، ولكن تصوره للفكان والزمان يختلف جوهريا عن تصورنا ، والقرب والبعد لا حساب

له عنده ، والذين شهدوا احتفال الانسان هناك بالموت ومعاشيته للأرواح والطابع الفنى الذى يضيفه على هذه المعيشة والحس التشكىلى العميق فى تصويره لشعائرها يدركون أيضا ان الأسطورة جزء من وجود هؤلاء الناس فى حياتهم وموتهم وأن الخيال الذى يجسمها فى أشياء واقعية ليس موهبة قاصرة على الفنانين وانما هو اعدل الأشياء قسمة بين سكان هذه المنطقة من العالم .

* * *

ومنذ أن كانت أمريكا اللاتينية مستعمرة أوربية ومجتمعاتها تعيش ثنائية واضحة ، حيث تقوم فى احدى الجوانب حياة برجوازية لها ثقافتها الخاصة وأشكال وجودها المميزة التى كانت تشبه أوربا فى بداية الأمر ثم أصبحت تستلهم نماذج الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد ، كما أن لها أساطيرها وشعاراتها التى تستهدف الإبقاء على الأوضاع الراهنة ، وفى جانب آخر تقوم حياة الشعوب البائسة المكونة من هنود وسود ومولدين بتقاليدهم الخاصة وسحرهم وأساطيرهم ، يعيشون خارج التاريخ تحكمهم روح أخرى لا تكاد تمت بصلة لمن يعيشونهم فى الحدود الجغرافية .

وقد تولى الضمير القومى الناشئ خلق الظروف المناسبة للاندماج الثقافى للقضاء على هذا الوضع الذى ينظر فيه المواطن الى غيره بعين السائح الغريب ، ونتيجة لذلك ازدهرت الفنون الشعبية التى تعبر عن روح أمريكا اللاتينية الأصيل ، وتعزز الثقة بتراثها الوجدانى الذى اكتسب قيمة عالمية تتزايد من يوم لآخر ، وترتب على هذا أيضا أن أصبح المذهب الأدبى الذى يطمح الى التعبير عن أعماق ضمير القارة الشابة هو رؤية خاصة للواقعية تصبغها بصبغة قومية مميزة هى الصبغة السحرية .

* * *

وقد جهد بعض النقاد فى تحويل بعض مبادئ الواقعية الجمالية لتتسع لهذا التأويل الجديد ، ومن ذلك حديثهم عن نظرية الانعكاس التى لا ينبغى أن تصدر عن ضمير سلبى ، بل لابد وأن تكيف الواقع عندما تتكيف به ، ومن هنا يفضلون الحديث عن « مرآة » الواقعية بدلا من الانعكاس ، وذلك ليتمكنوا - على حد تعبير أحدهم - من استخدام انواع مختلفة من المرائى ، بعضها صاف مسطح والآخر مقعر أو محدب ، مما يعطى للأشياء المنعكسة أوضاعا وأشكالا مختلفة ، ويدع المجال مفتوحا لنوع آخر من العدسات التى تركز الضوء أو توزع الذبذبات ، ولتلك المرائى السحرية التى تمكس الأشياء الحاملة والمناظر الخارقة للعادة والأحداث الخيالية أو المهنية فى ضمير الجماعة السحيق(١) .

* * *

ويتضح من قراءة مذكرات « كريستوف كولومبس » أنه جاء للقارة الجديدة بخيال مفعم بالأساطير ، وأن عقله كان على اتم استعداد للعثور على جوانب سحرية غريبة فى الواقع الذى يلقاه ، وبهذا أصبحت أمريكا عنده تجسيدا للأسطورة وتحقيقا للخيال الغريب ، ومن هنا يظهر فى مذكراته كثير من عرائس البحر « والأمازونات » أو النساء المحاربات والبشر الذين يحملون رؤوس كلاب وذيولها ويمشون على أيديهم وأرجلهم معا ، أما الطبيعة فقد كانت مسحورة أيضا بالنسبة له ولا يمكن وصفها الا على هذا الأساس(٢) .

وبذلك فإن القارة الجديدة منذ أن اكتشفت وهى تمثل فى خيال الأوربي عالم الغرائب العجيب ، أو « العالم الطفل » كما أطلق عليها ،

(١) انظر : Garasa, Leocadio, El Quehacer Literario, Buenos Aires, 1962.

(٢) انظر : Verdugo, Iber El Caracter de La Litertura Hispano-americana, Guatemala, 1968, p. 36.

ولهذا سرعان ما قرنها بالشرق الذى لم يتجاوز فى خياله - خاصة فى عصر التنوير - هذا النطاق ~

ولعل النموذج الناطق بذلك هو « فولتير » الذى كتب عن أمريكا كثيرا من القصص والمسرحيات مثل « الأمريكيون » و « الساذج » و « الزيرا » ، على أن هذه المسرحية الأخيرة كان قد سبق له أن تناولها بعنوان قريب من ذلك هو « زايد » ، وعالج فيها أحداثا تدور فى القدس بين العناصر انعربية والتركية ابان الحروب الصليبية ، ثم لم يلبث أن نقلها الى مناخ امريكى صميم يدور فى « بيرو » ، ولم يكن المهم بالنسبة له هو الأمانة التاريخية بقدر ما كان تملق الذوق الفرنسى والأوربى بتناول الأجواء الغريبة المثيرة للدهشة ، كما أن جمهوره أيضا كان يستوى لديه الأسبوى والأمريكى ما دام كلاهما يقدم له هذا المناخ المرغوب (١) .

ويعود الى « الواقعية السحرية » لنجد أن أول من استخدم هذا المصطلح فى الآداب العالمية كان هو الناقد الفنى « فرانز روه Franz Roh » الذى أطلقه على الانتاج التشكيلى الأوربى فى المرحلة التى أعقبت التعبيرية ابتداء من سنة ١٩٢٠ . ويعتبر هذا الاتجاه فى الفنون التشكيلية معارضا تماما للتعبيرية . وان لم يكن الأمر كذلك فى الأدب بالرغم من وجود فوارق واضحة بين المدرستين .

فإذا كانت التعبيرية قد أولت اهتماما بالغا للعناصر الخيالية المفرقة وللجوانب الاجتماعية معا فإن الواقعية السحرية تنقادى عالم ما وراء الطبيعة ولا تبرر سلوك الانسان بالتحليلات الاجتماعية ، بل يتمثل هدفها الأساسى فى التقاط الأسرار التى تختفى تحت مظاهر الواقع ، وإذا كان الفنان التعبيرى يطمح الى الهروب من الواقع بخلق عوالم غير واقعية

(١) انظر : Nuniz, Estuardo, America Latina en su Literatura, Mexico, 1974, p. 110.

فإن الرسام فى الواقعية السحرية يواجه الواقع محاولاً فك طلاسمه وأسراره ، وفى الأدب فإن الأحداث الهامة فى القصص التى تعتمد على هذا النوع من الواقعية لا تخضع للشروح المنطقية ولا الاجتماعية ، ولا يحاول الكاتب بها أن ينسج الواقع كما يفعل بقية الكتاب الواقعيين ، ولا أن يجرحه كما يفعل السيرياليون ولكنه يلتقط السر المبهم الكامن فى أحشائه ، دون أن يجهد فى تبريره أو شرحه كما يفعل كتاب القصص الخيالية التى تحدث فيها الإعجاب طبقاً لتصور معقول مسبق (١) .

أما فى أمريكا اللاتينية فإن أول من استخدم هذا المصطلح كان هو الكاتب والقصاص الكوبى « اليخو كارينتير » فى مقدمته لقصة « مملكة هذا العالم » سنة ١٩٤٩ ، وفى طبعة أحدث صدرت عام ١٩٦٤ شرح تاريخ هذه المقدمة قائلاً :

« يجب على أن أعترف أن هذه الفقرات التى تسبق قصة ينبغى أن تكون مكثفة بذاتها تعود الى نوع من رد الفعل ضد تيار السيريالية الذى كان يستشرى عندئذ فى كثير من بلدان أمريكا اللاتينية ، حيث نجد من المألوف فيها أنه عندما تستنفذ حركة أدبية فى أوربا أغراضها وتنتهى سيرتها المشروعة تعثر على مقلدين لها وأنصار من الدرجة الثانية بطبيعة الأمر بعد مضى عدة عقود من التخلف ، وفى عام ١٩٤٩ كنت قد راقبت السيريالية فى أسعد لحظاتها وعاشتتها بنفسى وأدركت مكاسبها وأزماتها الداخلية ، ثم عدت الى أمريكا « اللاتينية » فوجدت حولى عديداً من الشبان الموهوبين الذين بدأوا حينئذ فقط فى استخدام الوسائل الفنية السيريالية بما فيها من سراب خادع واستراتيجية وهمية » (٢) .

(١) انظر : Leal, Luis, Historia del cuento hispano-americano, Mexico, 1971, p. 129.

(٢) انظر : Carpentier, Alejo, El reino de este mundo, La Habana, Cuba, 1964, p. VII.

وخلال اقامته فى جزر « هايتى » واحتكاكه اليومى بما فيها تجلت له فكرة الواقعية السحرية ، اذ كانت قدماء تطان - على حد تعبيره - ارضا عاش فوقها آلاف المتعطشين للحرية ، ممن كانوا يؤمنون بالقدرات الخارقة « لماكاندال » زعيم العبيد الذى اعدم لفساداته بالحرية فهبت الجموع لنرى معجزاته ، كما تعرف على قصة « بوكمان » الجامايكى المكشوف عن بصيرته ، وزار قلعة « فيريرى » التى لا نظير لسحرها المعمارى ، والتى لم يكن قد سمع بها الا من خلال قصة « بيرانز » «السجون الخالية» ، وتنفس هناك المناخ الذى خلقه الملك «هنرى كريستوف» والذى يبعث على الدهشة باضعاف ما تخيله الكتاب السيرىاليون عن الملاك الطغاة ، ثم لم يلبث أن أدرك أن الواقعية السحرية لا يمكن أن تكون قاصره على جزر « هايتى » ولكنها ميراث تليد لأمريكا اللاتينية بأكملها ، اذ نعثر عليها فى كل خطوة من تاريخها ، ابتداء ممن كانوا يبحثون عن نبع الشباب الخالد فى مدينة « اوريا » الى أبطال الاستقلال فى العصر الحديث ممن لم تخل سيرتهم من جانب أسطورى حميم .

ويرى « كارينثير » أنه اذا كان فن الرقص الشعبى فى اوريا مثلا قد فقد كل طابع سحرى له واصبح لا يثير أية عوالم غريبة ، فانه لا تكاد توجد رقصة واحدة فى أمريكا اللاتينية لا يكمن فيها معنى شعائرى عميق ، ولا تتجسد حولها عمليات كشف روحية كاملة مثل رقصات القداس الكوبية أو التحويلات الغريبة للأعياد الدينية فى « فنزويلا » و « المكسيك » . واذا اخذنا كاتبا غربيا مثل « دو كاس » وجدنا أن بطله « مالدورور » يهرب من جيش كامل من البوليس والعملاء والجواسيس ، متقمصا شكل حيوانات مختلفة ، وقادرا على الانتقال الفورى من «بكين» الى « مدريد » و « سان بطرسبرج » مما يعد نموذجا واضحا على الأدب السحرى ، ولكننا فى أمريكا اللاتينية نجد أن مثل هذا البطل قد عاش بالفعل فى الواقع وهو « ماكاندال » الذى كانت له نفس هذه القدرات

بفضل إيمان ومعتقدات معاصريه فيه ، مما عزز بسحره إحدى ثورات التحرير الكبرى ذات النتائج التاريخية الدرامية . وطبقا لاعتراف « دوكنس » فإن بطله كان مجرد شخصية شعرية ، أما « ماكاندال » فقد أصبح أسطورة تامة ذات طقوس وانشيد سحرية مازالت هناك قسرية تغنيها في أعيادها ، مما يؤكد أن السحر هنا قد اكتسب مرتبة « الواقع » ولم يعد مجرد خيال أدبي طريف ، وحتى هذا المؤلف الغربي فانه من أصل أمريكي وكان يفخر في إحدى قصصه بأنه من « مونت فيديو » وهذا هو سر اعتداده بالسحر الشعري .

ويتولد عالم السحر في رأي « كارينتير » نتيجة لاضطراب الواقع المفاجيء على شكل معجزة ، أو عقب الكشف المتميز عن هذا الواقع من خلال عملية استبصار غير عادية تنفذ بطريقة فذة الى ما في الواقع من ثروات غير منظورة ، أو نتيجة لتوسيع مدارج وقيم الواقع نفسه وتلقيها بشكل مكثف بفضل تنمية الجانب الروحي الى درجة الوصول الى « المستوى الأقصى » . على أن هناك شرطا أساسيا في هذا الصدد وهو أن رؤية السحر تفترض الإيمان به ، فمن لا يؤمن بالقديسين لا يمكن أن تشفيه معجزاتهم ، ومن لم يتمثل روح « دون كيشوت » لا يمكن أن يذلف الى عالم الفروسية الحميم .

وتعتبر قصة « مملكة هذا العالم » المشار اليها استجابة مباشرة لشواغل هذه الواقعية السحرية ، فهي تحكى أحداثا خارقة وقعت في جزيرة « سانتو دومينجو » في عصر محدد واستغرقت قرابة حياة انسان ، وتتصرب من خلالها بحرية العناصر . به بين واقع قد وصف بأدق تفاصيله ، ويشير المؤلف الى أن القصة تعتمد على توثيق محكم لا يحترم الواقع التاريخي للأحداث فحسب ، بل يحتفظ حتى بأسماء الأشخاص والأماكن والشوارع ، وأكثر من ذلك فهو يخفى من وراء مظهره اللازمى مقارنة دقيقة لتواريخ حقيقية ، ولكنه نظرا للطابع الدرامي الفريد

للأحداث ، والمواقف الخيالية للشخصيات التى وجدت بالفعل خلال عصر معين فان هذه يصبح من المستحيل وصفها فى أوربا مثلا مع انها تحكى أحداثا وقعت بالفعل « وليس التاريخ الأمريكى بجملة سوى قصة هذا الواقع السحرى العجيب » (١) .

وعلى هذا فان الواقعية السحرية تمثل تراث أمريكا اللاتينية الثقافى والفنى ، ويلتمس « كارينتير » أسباب هذه الظاهرة فى عدة عوامل ، من أهمها بكاراة المناظر الطبيعية والغابات العذراء ، وصياغة الانسان فيها من الناحية الكونية ، وحضور العنصر الهندى الرهيب والعنصر الأسود الغريب ، وخصوبة المولدين فيها ، وغرابة اكتشافها الحديث ، مما جعل أمريكا اللاتينية شلالا يتدفق بالسحر والأساطير (٢) .

وللمؤلف عدة أعمال أخرى تمثل نفس هذا الاتجاه ، نكتفى منها بالإشارة الى قصة « رحلة الى البذرة » التى يسير فيها الزمن الى الخلف ، ولا يمكن شرح هذه المسيرة بالمنطق المعقول ، وانما بأسبابها السحرية الواقعية الخاصة ، فالخادم العجوز يرى هدم بيت سيده «دون مارسيل» الذى مات منذ فترة وجيزة ، ولا يكاد العمال يفرغون من رفع بعض الأنقاض حتى يأخذ الخادم فى التشنج ويأتى بحركات غريبة ، يتقلب على الأرض فوق ما تبقى من حصى وأحجار ، وفى كل مرة يتقلب فيها - كأنه عصا سحرية - ينقلب الزمن معه منسابا الى الوراء ، فيعود السيد الى الحياة ويعيش متراجعا فى الزمن حتى يصل الى البذرة التى خلق منها ، كل شئ يتناسخ عائدا الى حالته الأولى وهى الطين ، يعود البيت الى خلاء ، وعندما يحضر العمال فى اليوم التالى لانجاز مهمتهم يجدون أنها قد تمت ، ويعتمد المؤلف فى ايهامنا بأن الزمن يعود الى الوراء على الصور

(١) انظر المصدر السابق ص XV, XI
 (٢) انظر : Carpentier, Alejo, Tientas y diferencias, Cuba, 1964.

المعكوسة ، فالشموع المشتعلة تتزايد بدلا من أن تتناقص ، والأزواج يذهبون الى الكنائس لاسترداد حريتهم ، ويربون خواتم للزواج التي تعود بدورها الى حالتها الاولى سبائك في مصانع الصاغة ، ويعود الأشخاص الى طعولتهم والطيور الى اعشاشها حتى تصبح بيضا مرة اخرى ويتحول الأثاث الى شجر والنسيج الى نبات .

ومن هنا ينجح المؤلف فى خلق عالم لا تسيره قوانين الطبيعة التجريبية وانما يخضع لقوى عليا تنتمى لدنيا السحر فى محاولته لفض أسرار الكون ، ولا شك أن هذه الطريقة تتصل بأسلوب « الفلاش باك » المهود فى السينما خاصة ، ولكنها تختلف عنه بما توهمه من قلب أوضاع التطور وعكس مسار الزمن تاركا نقطة الانطلاق بلا عودة ، ومعتمدا - لا على الذاكرة - وانما على معاشة التاريخ فى رحلة مستمرة الى الوراء ، الى البذور .

وهناك مؤلف آخر ينتمى الى نفس الجيل ، وان كان حصوله على جائزة « نوبل » للآداب عام ١٩٦٨ قد ضمن له شهرة عالمية أوسع فى سنواته الأخيرة وهو « ميغيل انخل استورياس » الذى ولد فى جواتيمالا سنة ١٨٩٩ ، ويعد من أوائل كتاب أمريكا اللاتينية الذين استلهموا بعمق العناصر الثقافية الأصيلة فى القارة الجديدة ، وقد استطاع ان يصوغ من هذه العناصر أساطير تعكس الواقع السحرى الذى تصوره بعض الملاحم الهندية الأمريكية القديمة مثل « بوبول بوه » اذ ألف كتابه « أساطير من جواتيمالا » عام ١٩٣٢ وهو يدرس « الأنثروبولوجيا » فى باريس ، فاطلق عليه « بول فاليرى » اسم « حكايات أحلام شعرية » ولكنه يقص فيه جانبا من العالم السحرى البدائى الذى مازال قائما فى وطنه من خلال تجسيمه لبعض الأساطير الحية هناك .

منجد أن أسطورة « البركان » مثلا تعكس رؤية سحرية للعالم حيث « قام ثلاثة رجال بتعمير أرض الأشجار والغابات ، وجاء ثلاثة آخرون

من الريح ، ومثلهم من الماء ، غير أنه لم يكن يرى سوى ثلاثة فقط ، حيث نجد من المؤلف مسح الانسان الى حيوان او نبات ، ففي أسطورة «خصلة الشعر الأشعث» يقص مسح الانسان الناعس في منتصف الليل الى حيوان قمىء ، ثم زحفه الى الجحيم ويده ضفيرة الصبية الفاحمة ، وفي أسطورة « الموشومة » يعتمد على عنصر فولكلورى مكسيكى يتمثل فى العصا السحرية التى تجعل البطل خفيا غير مرئى ، وهى تقابل « طاقة الاخفاء » فى تراثنا الشعبى ، وكذلك تغلب على بقية الأساطير عناصر السحر والرقى والتعاوى والتحالف بين الانسان والطبيعة التى تحميه من أعدائه . ويعود المؤلف الى نفس هذا المناخ فى مجموعة قصصية أخرى هى « ميداسال » التى نشرها عام ١٩٦٧ .

على أن واقع القصة عند « أستورياس » لا يختلف عن الواقع اليومى الا فى أمرين : فهو أولا يضيف اليه رؤيته الخاصة بطبيعة الانسان الجوهرية وثانيا يحول الأشياء وأشكالها حتى تبدو كأنها هذيان محموم او أضغاث أحلام ، وما هى فى حقيقة الأمر الا تكثيف لحياة أمريكا اللاتينية التى تعيش فى تساؤل ساخط دائم ، وتخضع لعوامل من القهر والتشويه تستعصى على التبرير المنطقى المعقول ، ونحن لا نتبرع من عندنا بهذا البعد السياسى لواقعية « أستورياس » ولكن يكفى أن نقرا قوله « كثيرا ما اتهم القصاصون بالمبالغة والاستراف فى الخيال ، ولكن بعدما رأينا فى « هيروشيما » وجرائم حرب « الفيتنام » أدركنا أن الواقع أشد هولا ومبالغة من أى خيال » (١) .

ولا يتصل الأمر بهذا الوضع العالمى فحسب ، وإنما يمس على وجه الخصوص الأوضاع القائمة فى أمريكا اللاتينية ، خاصة فى أشكال الحكم

الديكتاتورى العسكرى التى كتب « استورياس » أعنف احتجاج أدبى عليها فى قصته « السيد الرئيس » ذات الاعماق الواقعية والاسطورية الحميمة ، وفى أوضاع الاستغلال الاستعمارية التى أدانها فى « ثلاثية الموز » ، حيث وصف طرفا من احتكار الشركات الأجنبية الكبرى للثروات الطبيعية فى أمريكا اللاتينية ، وعرض بالتالى بعض الجوانب الاجتماعية والسياسية فيها ، دون أن نفقد فى نسيجها الداخلى العناصر الاسطورية الفعالة ذات التأثير الحاسم على جميع المستويات ابتداء من الوصف النفسى الخارجى المقعم بالروح الهندى العميق الى تركيب الشخصيات وبنيتها الداخلية التى تخضع فى جزء كبير منها لمقتضيات الرؤية السحرية ، وعلى هذا فان مظاهر الرفض الاجتماعى للقوى الاستعمارية المسيطرة لا تتم على الصعيد الاقتصادى والسياسى فحسب ، وانما تتم أولا على الصعيد الانسانى لتأكيد الذات القومية بخصائصها الحيوية الأصيلة .

ويرى « استورياس » أن الطابع الأسطورى لأمريكا اللاتينية يتمثل فى تشخيص الطبيعة عندما تحول الجبال والأنهار الى أشخاص ، وتحول الأشخاص الى عناصر طبيعية ، وفى قصته « رجال الأذرة » شخصية نسائية تسمى « ماريا تيكون » أى مارية الهارية باللغة الهندية ، وهو نفس الاسم الذى يطلقونه فى « جواتيمالا » على قمة جبلية لا تكاد تبدو للناس طول العام اذ يغطيها الجليد والضباب ، ومن هنا تتبادل الطبيعة اسماءها مع الانسان .

ومن الطريف أن « استورياس » نفسه يعتقد أن طبيعة الضوء الخاصة فى بلاده كانت من العوامل التى ساعدت على ذبوع الأساطير والسحر والكهانة وجميع عناصر هذا العالم الخفية التى يستعين بها البسطاء على مواجهة الحياة فى وجودهم الذى يشبه الصالم المفتوح المعين دمهنة وذهولا .

ومن هنا فإن خيال « أستورياس » ينسخ الطبيعة معتمداً على رؤية سحرية تجسمها العقائد والأساطير ، وحتى صورته الأدبية تتميز بهذه الخواص ، فهو يصف الطيور مثلاً بقوله « هذه العصافير ليس لها أجنحة ، وإنما لها أذان الأرانب الصفراء » ، ويقول « حفرت فى الجماجم والمدن حتى عثرت على الجذور المتلفة فى حالتها الأولى قبل أن تصبح ريحا أو دما أو حتى أثيراً يملأ دماغ الرب » .

ولا يقتصر الأمر فى أدب أمريكا اللاتينية عموماً على مجرد التشخيص الحى للطبيعة ، بل يتجاوز هذا الى نوع من ثنائية الرؤية لعناصرها ، فهي توصف أولاً كما هى فى الواقع الموضوعى لتكتسب عقب هذا مباشرة بعداً جديداً يتعدى المنظور الخارجى ويتصل بمعناها فى لوحة الوجود كرمز كونه له أسرارهِ وسحرهِ ودلالته ، فهي تحدث الانسان وتوحى اليه وتدلّه وتضلّه ، ولذلك فهي تكون وحدة ملتزمة مع عقليته ومشاعره وعلى نفس مستواه ، فإذا خرج الهنـدى مثلاً من بيته صباحاً ورأى طائراً ما على الشجرة المواجهة له استوحى من نوعه ولونه وغنائه ما ينبغى عليه أن يفعله فى هذا اليوم ، مستسلماً لتأثيره الى درجة أنه قد ينتهى به الأمر الى العودة لمنزله وعدم الخروج منه ، وليس هذا مجرد تطير فردى كالذى اشتهر به بعض الشعراء العرب «ابن الرومى» مثلاً ، وإنما هو استجابة جماعية عفوية لرمز طبيعى يوحى بشيء من سر الكون ، وليس بوسع الأدب فى أمانته للواقع أن يغفل هذا العنصر الهام فى الوجود الانسانى ، ولهذا نجد التعبير عن الواقع فى هذا الأدب لا يخضع للحدود المنطقية المألوفة ، وسواء كان موضوعه المكان أو الانسان أو المجتمع فإن العنصر الخيالى المفرق ينفذ الى أعماقه ، ويصبح الكاتب مطالباً بأن يعكس فى أعماله التعقيد الحضارية المركبة التى تتضح فيها الى جانب العناصر المستحدثة أصول عريقة مثل « حضارة الماياس » فى « جواتيمالا » و « الاستيكاس » فى « المكسيك » ، وأن يستجيب للتراث

الذى تركه الهنود فى دمه وروحه ، ولا يتأتى له ذلك الا بمعانقة الطبيعة
الأسطورة التى تمثل قاعدة وجوده الحى وليست مجرد ترف ثقافى
مكتسب .

وقد ووجه « استورياس » باتهام من جانب بعض الاشتراكيين ،
خاصة من طلبة الدراسات العليا فى جامعة « موسكو » الذين كانوا
يدرسون بعض أعماله ، فحواه أن اعتماد أدبه على العنصر الأسطورى
يضعف من التزامه الاجتماعى ويؤدى الى شحوب صورة الواقع فيه ،
وقد رد عليهم بأنه لا يمكنه أن يتحدث عن أهل بلده مغفلا عناصر السحر
والأسطورة والأشباح التى لا تزال حية قوية فى وجودهم ، وتجاهلها لن
يؤدى الى عرض الواقع بأمانة بل هو خيانة له ، وكل ما ينبغى عليه هو
أن يعثر لها على وظيفة فنية قوية ، وعندما عابوا عليه أنه لم يضع حلا
لمشكلة الديكتاتورية التى عالجها فى قصة « السيد الرئيس » كان رده
أن هذه المشكلة نفسها لم تأخذ طريقها للحل فى أمريكا اللاتينية حتى
الآن ، وأن الفنان الصادق لا ينبغى له أن يزيّف الواقع بتفاؤل ساذج يرضى
به شعور القارئ المتلهف ، وإن كان هذا لا يعفى الكاتب من تصوير
القوى المحركة وهى تصوغ خمائر المستقبل ، وقد أنهى هذا « الاستجواب
الماركسى » . بالتعبير عن اقتناعه بأن العرق الأسطورى الذى يرتبط
بمعتقدات الطبقات الشعبية خاصة فى الريف بين الهنود الأصليين ذوى
العقلية الطفولية الى الآن والخيال الفنى الخصب دائما هو أساس أدبه
ومحور اهتمامه فى كتاباته (١) .

* * *

وإذا انتقلنا الى الجيل الحالى من كتاب أمريكا اللاتينية ذوى
القامة العالمية وجدنا استمرار هذا التيار الأسطورى الواقعى فى أدبهم ،

(١) انظر : Guibert, Siete voces de America Latina, Ed. cit. p. 169.

ولكننا سنكتفى بقصة واحدة كنموذج على امتدادات هذا التيار وإبعاده الآن ، وهى على أية حال من أعظم قمم هذا الأدب ، وهى « مائة عام من الوحدة » للقصاص الكولومبى « جارشيا ماركيث » . وتدور حول قرية هناك تسمى « ماكوندو » اعتبرها النقاد كونا مصغرا لأمريكا اللاتينية ، أو هى على حد تعبير المؤلف نفسه « سرّة العالم » إذ أنها هى الماضى ، ولما كان من الضرورى أن نضع لهذا الماضى شوارع ومنازل وأجواء وأناس فقد صورها فى شكل هذه القرية الحارة المترية المتهدمة ، بمنازلها الخشبية التى تغطيها سقوف « الزنك » على نمط البيوت فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية ، مما يجعلها شبيهة بقرى « فوكنر » لأن شركة الفواكه المتحدة الأمريكية هى التى أسستها ، أما اسمها « فقد أخذته من ضيعة للموز قريبة منا فى « كولومبيا » تسمى « ماكوندو » أيضا ، (١) وتشغل هذه القرية المساحة القصصية « مائة عام من الوحدة » التى تبدأ بتأسيسها وتنتهى بدمارها الشامل ، مما يجعل كلا من القرية والقصة وحدة لا تنقسم ، ويعود تأسيسها الى عنصر ينتمى الى عالم التنبؤات والأسرار ، إذ أن الكولونيل « بوين ديا » مؤسسها يرى ليلتها فيما يرى النائم أنه قد قامت فى مكانها مدينة ينبعث منها الضجيج وتتكون حوائطها من المرايا ، فسأل عنها فأجابوه باسم لم يكن قد سمع عنه من قبل وليس له أى معنى ، ولكن كان له رنين غير عادى فى الحلم وهو « ماكوندو » ، كذلك يتدخل فى دمارها عنصر آخر ينتمى الى عالم الأسرار ، إذ تهب عليها ريح عاتية لا تذر لها من اثر ، وإذا تساءلنا هل وجدت بالفعل مدينة المرايا هذه مرة أو كانت مجرد سراب ؟ لوجدنا أن هذه المرايا هى أبواب السحر والأحلام وأن لها وظيفة مميزة هى رسم الحدود أو الخط الفاصل بين عالمين : الداخلى الذى يتمثل فى الأحلام

(١) انظر : Armau, Carmen, El mundo mítico de Gabriel Garcia Marquez; Barcelona, 1975, p. 39.

والخيال والخارجى وهو الواقع ، فالمرأة والحلم لا يتفصلان ، والحلم يفتح أبواب المعجائب والسحر ، وفى هذه الحالة بالذات يفتح « ماكوندو » التى تظهر أمام عيوننا ثم لا تلبث أن تختفى كحلم غريب مدهش .

وعندما ندرس مشكلة خاصة فى هذه القصة مثل مشكلة الزمن نرى أنه لا يوجد خارج ذات المؤلف ، إذ أنه مجرد لعبة فى يديه يصنع بها ما يشاء ، فهو أحيانا يختصر قدرا هائلا من الأحداث فى مسطور قليلة أو يقف بتأن شديد عند تفصيل صغير ، وقد يسبق الحوادث أو يكسبها معا ، ولكل هذه الحيل القصصية غاية جمالية واحدة هى الهروب من التصور التقليدى للزمن ، والتصرف فيه مثل إحدى شخصياته : وهى الساحر « ملكيادس » الذى ربطه بعض النقاد بإحدى شخصيات « بلزاك » بالرغم من انكار المؤلف لذلك ، وهو تصرف يؤدى الى خلق زمن خاص بعيد عن زمن التقويمات الثلكية المعروفة ، ولهذا فان هدف المؤلف هو نفس هدف « ملكيادس » الساحر الذى يبحث عن الزمن الشامل عندما « يركز قرنا كاملا من الأحداث اليومية بطريقه تتعايش فيها فى لحظة خاطفة » .

كما يلجأ المؤلف الى جيل عديدة للتحكم فى الزمن وتطويعه واعطاء انطباع عنه بالمعاصرة والشمول ، على اعتبار أن هذه هى أهم خصائص القصة الحديثة ، ويستخدم لذلك التنبؤ ومقارنة الأحداث المتشابهة وتلخيصها والعودة للماضى ، وتكرار الأحداث التى تقع لشخص ما ثم تعود فتقع بحذاقيرها لواحد من سلالته ، كل هذا لخلق روح المعاصرة بين الأحداث وتطويع الزمن ، وهى نفس الحيل المشتركة بين كل من « جويس » و « بروسست » و « فوكتر » وغيرهم من اعلام القصة الحديثة ، إلا أن الخاصية التى تظل مميزة « لجارثيا ماركيث » بين كل هؤلاء هى

الطابع السحري العجيب الذى يحيط بمفاسه وشخصياته وهى خاصية
القصة الحديثة فى أمريكا اللاتينية وصيغتها الواقعية المميزة .

* * *

وإذا كانت القصة تحفل بالغرائب والحوادث الخارقة للعادة ، فإن
بعضاً منها يكاد يفقد طابعه المدهش بما يحوطه من عوامل تجعله متوقفاً
مألوفاً ، أو تعطيه تفسيراً واقعياً عادياً ، وذلك مثل ارتفاع الأب «نيكانور»
« سنتيمتراً واحداً » عن الأرض كلما تناول « فنجان شيكولاته » ، و«طيران
« ريميديوس » الجميلة فى الهواء » معلقة بملاءة كانت قد فقدت منذ زمن
طويل ، كما يظل بعضها الآخر بدون تفسير لأنه ينتمى الى عالم السحر
الذى يستعصى على الشرح ، وذلك مثل أوراق « ملكيادس » الصفراء
التي يحاول بعض الأطفال الاستيلاء عليها بعد التسرب خلسة الى حجرته
فتتملكهم قوى غريبة وترفعهم عن الأرض معلقين فى الهواء الى أن يعود
الساحر وينتزعها من أيديهم فيهبطون الى الأرض عندئذ ويمارسون
حركاتهم العادية .

وكثير من هذه التفاصيل الخارقة للعادة لها وظيفة واضحة هى
التعبير عن سيطرة الانسان على المادة والطبيعة ، حتى وان كانت الظواهر
التي تحدث لهذه المادة بعيدة عن صنع الانسان الا أنها مرتبطة بحياته ،
تغيب مثلاً إحدى بنات « بوين ديا » شهوراً ثم لا تلبث الأشياء فى المنزل
أن تعلن قرب عودتها غير المتوقعة ، فنجد كوباً فارغاً ملقى فى أحد
الدواليب يتحول الى جسم يبلغ من الصلابة والثقل الى درجة استحيل فيها
على أى واحد من الأسرة أن يحركه ، ويأخذ اناء قد ملئ بالماء ووضع
على المنضدة فى الغليان وحده حتى يجف ما فيه من ماء تماماً تحت أعين
بقية أفراد الأسرة الذين لا يفهمون ما يحدث أمامهم ، وان كانوا يفسرونه
بأنه ائذان بحدوث شيء لا يدركون كنهه ، كذلك تتحرك سلة من القش
وتدور فى الحجرة وحدها الى أن يمسك بها أحد الحاضرين ، كل ذلك

يأتى متوافقا مع نوع آخر من التنبؤ والحدس الذى تشعر به بعض شخصيات القصة والذى لا يلبث بدوره أن يتحقق ليؤكد لنا وحدة العناصر الطبيعية واستجابتها للعوامل الانسانية ذات الدلالة والتقاءهما معا فى تكييف هذا المناخ الواقعى السحري الخاص (١) .

أما بعض العناصر الغريبة مثل ظهور اشباح الأموات ومعايشتها للأحياء بطريقة طبيعية لا تثير الذعر بينهم ولا تغير من عاداتهم اليومية الرثيئة فإن هذا يعود الى المعتقدات الشعبية التى ترى أن من حق الأشباح والأرواح أن تأتى لتذكر الأحياء بوجودها وبهذا تتفادى الموت النهائى الذى لا يحق بها الا عندما تطويها صحائف النسيان ولا ترد على خاطر كائن حى ، ومن هنا نرى فى هذه القصة - وفى غيرها - كثيرا من شخصيات الأموات وهى تهيم فى المنزل بين الأفراد الذين يحسون بوجودها ويعايشونها فى وثام شديد حتى يستقر لدينا انطباع غريب بأن الحد الفاصل بين الحياة والموت يتلاشى بالتدرج حيث تختلط الأشباح وتتحرك وتمارس « حياة » غامضة بين سائر الأحياء .

ويتجلى الطابع النموذجى لهذه القصة فى مفزاها السياسى ، فحياة القرية تظل وادعة هادئة لا يعكر صفوها شيء حتى يهبط فيها ممثل السلطة فيأمر بطلاء البيوت بلون غير لونها الأبيض ، لا لشيء غير اثبات سلطته المتعسفة المتحكمة ، ومع ذلك تواصل القرية حياتها الى أن يدخلها ذات يوم ممثلو الاستعمار الأمريكى الاقتصادى فى صورة مندوبى « شركة الفواكه المتحدة » ويقيموا قرية موازية لها على الجانب الآخر من قضبان السكة الحديدية بأنماط معمارية غريبة على ذوق أهل القرية التى تعاني منذ هذه اللحظة أعظم تغيير فى بيئتها الاجتماعية ، ويصل هذا التغيير الى ذروته فى أحداث التمرد الذى يقوم به العمال مطالبين بتحسين ظروف حياتهم والذى يسقط أحد السادة ضحية له . فتغزو

القرية جحافل القوات « النظامية » ، وتنصب محاكمة صورية لزعماء النقابات العمالية ، وبينما تقوم المشائق المظقة في - بأن القرية بتصفيتهم يؤكد البوليس أن الأمريكى الضحية مات في « شيكاغو » يوم ٨ يونية تحت عجلات سيارة مطافىء ، وأن « ماكوندو » لم يحدث فيها شيء على الإطلاق ، وإن يحدث في المستقبل أى شيء ، لأنها قرية ناعمة « سعيدة » ، ويظل هذا التناقض اللامعقول بين الواقع الفاجع الذى نراه والمزاعم التى تشيعها السلطات المستعمرة هو السر الذى لا تستطيع التبريرات المنطقية أن تشرحه ، والذى ينتهى بالقرية الى نوع من الخلاص المؤقت يتمثل فى نسيان هذه الأحداث بجملتها وتفصيلها كأنما قد مر عليها فيهما مر « طاعون النسيان » ليجعل حياتها مطابقة فى ظل إطاعون الاستغلال ، ولا شك أن الواقعية الحرفية مهما جهدت فى تصوير هذا المناخ لن تصل الى تجسيمه بهذا الشكل المخيف الذى تتكفل به هذه الواقعية السحرية الاسطورية بطريقة تلقى فى روعنا هذا العالم بجميع أبعاده المنطقية واللامعقولة على السواء .

وإذا كانت هذه القصة تمثل عالما اسطوريا متماسكا وقائما بذاته فإن جميع عناصرها تكتسب معناها ودلالاتها داخل هذا الإطار ، وكنا سبق أن اشرنا ، وطبقا للدراسات « الأنثروبولوجية » فإن الطبيعة فى العالم الاسطورى تتعاطف مع الانسان وتتشخص أمامه ، وهذا ما نعثر عليه باستمرار فى هذه القصة ، فعندما يموت الكولونيل « بوين ديا » مؤسس القرية تمطر السماء زهورا صفراء ، وعندما تموت زوجته تمطر طيرا يتهاوى فى أجواء القرية ، وهذا يدل على أن بنية القصة ذات مستوى واحد يختلط فيه ما نسميه بالواقع العادى مع الأشياء الخارجة عليه فى نسيج متكامل ، ويصبح للأشخاص سمى الهى يتخذ مظهر المعجزة دون أية دعاوى دينية . وكذلك أيضا نجد علماء «الأنثروبولوجيا» يؤكدون لنا أن الاسطورة يستوى لديها الشبح والحقيقة ولا يوجد بداخلها

شيء غريب ، وهذا ما لسناء في تعايش اشباح الأموات مع الأحياء في انسجام تام ، فالقاعدة الوحيدة التي تعتمد عليها هذه البنية هي أن كل شيء ممكن ولا غرابة في حدوث أى شيء ، وهذا هو العالم الأسطوري السحري الحقيقي الذي تختلط فيه حدود الممكن بالمستحيل وتمتزج فيه مستويات الخيال بالواقع ويصبح العمل بأكمله عبارة عن استعارة كبرى تكشف عن دلالة أساسية .

أما هذه الدلالة في « مائة عام من الوحدة » فهي تطل علينا من خلال حركة دائرية كبرى شاملة ، حركة « ماكوندو » القرية التي اعتبرت كونا مصغرا والتي كثيرا ما أولها النقاد على أساس أنها تمثل الحضارة الحديثة لحدود أمريكا اللاتينية فحسب ، وفي داخل هذه الحركة الشاملة نرى حركات دائرية أخرى مغلقة وشاملة أيضا ، مثل حياة أسرة « بوين ديا » وتكرار كل جيل لأحداث الأجيال السابقة مع تغييرات طفيفة بطريقة أغرت بعض النقاد باستخلاص مفهوم حضارى من هذا المدار ، ثم ربط هذه الحركات بالحركة الأصلية الشاملة للقرية ، وكل هذا يجعل منها عالما تاما لا يحتاج الى أى شيء خارج عنه ، وهو عالم أسطوري مستقل يحتوى في نفسه على شرحه وتبريره .

وقد صرح المؤلف بلهجة لا تخلو من السذاجة التي يتسم بها أحيانا كبار المبدعين بأنه يعجب كثيرا من التفسيرات الفلسفية والكونية لقصته على اعتبار أنها تمثل رؤية إنسانية شاملة تقوم فيها « ماكوندو » بدور العالم المصغر ، إذ أنها لا تعدو في تقديره أن تكون قصة أسرة عاشت مائة عام تقاوم قدرا كتب عايبها خشية أن يولد لها طفل له ذيل خنزير نتيجة علاقة جنسية تقوم بين محارمها ، وبقدر ما كانت الأسرة تبذل قصارى جهدها لتفادى تحقيق هذه النبوءة كانت تعمل من حيث لا تدري لوقوعها بأحكام الطرق ، مما يذكرنا بمأساة « أوديب » الذي هرب من قدره ليقع فيه على وجه التحديد .

ويؤكد المؤلف أن موهبته الأساسية هي حكاية القصص الأسطورية التي سبق له أن سمعها من أمه وجدته ، وأن الفضل في هذه القصص يعود إليهما ، ولا تبقى له إلا الصياغة فحسب ، وينصح نقاده بأنه ينبغي لهم بدلا من البحث عن التأثيرات الأدبية البعيدة عند « بلزاك » أو غيره أن يسألوا أمه عن أصل كل حادثه في قصصه وماده جميع تفاصيله لأنها الوحيدة التي تعرفها بدقة وإن كان لم ينكر أن « لتناسخ كافكا » وبعض أعمال « فوكتر » تأثير خاص على جملة إنتاجه (١) .

وفي دراسة حديثة للعالم « الانثروبولوجي » « ليفي ستراوس » نجد أن محور مجموعة كبيرة من الأساطير الهامة ذات الدلالة التركيبية في أمريكا الجنوبية والشمالية معا - بين السكان الهنود الأصليين بطبيعة الحال - يعود بالذات إلى أسطورة العلاقة المحرمة بين الأخ واخته التي تتولد عنها كوارث كونية رهيبية كان تمطر السماء نارا أو تفرق الأرض بالماء (٢) ، مما يؤكد لنا أن هذا العالم الذي يصفه « جارتيا ماركيث » في قصته هو لباب اللاوعي الأسطوري للإنسان الأمريكي ، وأن انبهار العالم به يعود على وجه التحديد إلى عمق تمثيله لحياة أمريكا اللاتينية بالذات التي ورثت وحافظت على أعرق تقاليد القارة الجديدة في مكوناتها النظرية الأولى وفي ضميرها الكامن المتمثل في سحرها وأساطيرها الواقعيين .

والآن وقد رأينا طرفا من هذه التنويعات الإقليمية التي أدت إلى إثراء مفهوم الواقعية برؤى فنية وحضارية جديدة ، يحق لنا أن نتساءل عن موقعنا في الأدب العربي من الواقعية ، ماذا أخذنا من مبادئها وأصولها الجمالية ؟ وماذا أضفنا إليها من روحنا القومي الخاص ؟ هذا ما نرجو أن تتوفر بحوث المستقبل على تحليله وكشفه بجسدية وأمانة .

Guibert, Siete Voces de America Latina, Ed. cit.

(١) انظر :

Lévi-Strauss, Claud, El Hombre desnudo, Trad.

(٢) انظر :

Mexico, 1976, p. 44.

قائمة المراجع الأجنبية

- Action poétique, No. 44. 1970, et No. 52, Paris, 1974.**
- Adorno, T.W. y otros, Polémica sobre realismo, Buenos Aires 1972.**
- Ambrogio, Ignazio, Ideologie e tecniche letterarie, Poma, 1971.**
- Aragon, Louis, Surrealismo frente a realismo socialista. Trad Barcelona, 1973.**
- Armou, Carmen, El mundo mítico de Gabriel Garcia Marquez. Barcelona, 1975.**
- Auerbach, Erich, Mimesis : Dargestellte Wirklichkeit in der Abendlandischen Literatur. Trad. Mimesis : La representación de la realidad en la literatura occidental. Mexico, 1950.**
- Literatursprach und Publikum in der Lateinischen Spätantike und Mittelalter. Trad. Lenguaje literario y público en la baja latinidad y en la edad media, Barcelona, 1969.**
- Bardon, Maurice, Don Quichotte et le roman réaliste français Revue de la Littérature Comparée, 1936, XVI.**
- Bogerhoff, Realisme and kindred words, 1938.**
- Brecht, Bertold, Escritos sobre teatro. Trad. Madrid, 1970.**
- Sinn and form. Trad. Barcelona, 1969.**
- Breton, André : Surrealismo frente a realismo socialista. Trad. Barcelona, 1973.**
- Carpentier, Alejo, Tientos y diferencias, Cuba, 1964.**
- El reino de este mundo, La Habana, Cuba, 1964.**
- Croce, Benedetto. Estética. Trad. Madrid, 1970.**
- Della Volpe, Galvano, Critica del gusto, Milano, 1964.**
- De Voto, Bernand, The Literary Fallacy, 1944.**
- Eco, Umberto, La definición del arte. Trad Barcelona, 1971.**

Engels, F., Sur la littérature et l'art. Paris, 1954. Trad. Barcelona, 1971.

Escarpit, Robert, Sociologie de la littérature. Trad. Sociologia de la literatura, Buenos Aires, 1962.

Falk, Walter, Impresionismo y expresionismo. Trad. Madrid, 1963.

Fischer, Ernst, El hombre sin atributos, prefacio de Roger Garaudy. Trad. Madrid, 1970.

El problema de lo real en el arte moderno. Trad. Buenos Aires, 1972.

The necessity of art. Trad. Barcelona, 1973.

Fischer, Ernst y otros, Polemica sobre realismo. Trad. Buenos Aires, 1972.

Fritz, J. Rddatz, Georg Lukacs en testimonios personales y documentos graficos. Trad. Madrid, 1975.

Gallas, Helga, Marxistische literaturtheorie. Trad. Teoria marxista de la literatura. Buenos Aires, 1973.

Garasa, Leocadio, El quehacer literario. Buenos Aires, 1962. Literatura y sociologia. Muenos Aores, 1973.

Garaudy, Roger, D'un réalisme sans rivages, Paris, 1963.

Pour un réalisme du XXème siècle dialogue uosthume avec F. Léger. Trad. Un realismo del siglo XX. Madrid, 1971.

Goldmann, Lucien, La création culturelle dans la société moderne. Paris, 1971.

Le dieu caché. Trad. El hombre y lo absoluto, Barcelona, 1968.

Pour une sociologie du roman. Paris, 1964. Trad. Para una sociologia de la novela. Madrid, 1975.

Structures mentales et création culturelle. Paris, 1970.

Goldmann, Lucien y otros, "Sociologie de la création littéraire". Revue Internationale des Sciences Sociales, Vol. XIX, No. 4. Paris, 1967. Trad. Sociologia de la creacion literaria. Buenos Aires. 1971.

Gorki, M., Discurso en el primer congreso de escritores sovieticos. Trad. Mexico, 1968.

Literatura filosofia y marxismo. Trad. Mexico, 1968.

Gramsci, Antonio, *Literatura e vita nazionale*. Torino, 1966.

Guibert, Rita, *Siete voces de America Latina*. Mexico, 1974.

Hightet, Gilbert, *The Classical Tradition*. Trad. Mexico-Buenos Aires, 1954.

Hobz, Hans Heinz, *Gespräch mit Georg Lukács*. Trad *Conversaciones con Lukács*. Madrid, 1971.

Jesi, Furio, *Literatura y mito*. Trad. Barcelona, 1972.

Jung, C.G., *Psychologische type*. Trad Buenos Aires, 1972.

Kofler, Leo, *Gespäch mit Georg Lukács*. Trad *Conversaciones con Lukács*. Madrid, 1971.

Leal, Luis, *Historia del cuento hispanoamericano*, Mexico, 1971.

Leenhardt, Jácques, *Sociologio de la creacion literaria*. Trad Buenos Aires, 1972.

Lefebvre, Henri, *Literatura y sociedad*. Trad. Barcelona, 1971.

Lévi-Strauss, Claud, *El pensamiento salvaje*. Mexico, 1975.
Mythologiques, IV. L'homme nu. Trad. *El hombre desnudo*. Mexico, 1976

Levin, Harry, *The Gates of Horn (Study of Five French Realists)*. Trad *El realismo frances*. Barcelona, 1973.

Lo Gatto, Ettore, *La litteratura ruso-sovietica*. Trad. Buenos Aires, 1973.

Lukács, Georg, *Studies in European realism*. New York, 1954.
Wider den missverstandenen realismus. Hamburgo, 1958. Trad.
Signification actual del realismo critico, Mexico, 1974.

The historical novel. Boston, 1963.

Ensayos sobre el realismo. Trad. Madrid, 1967.

Problemas del realismo. Trad. Barcelona, 1968.

Prolegomena zu einer marxistischen aesthetik. Trad. Barcelona, 1969.

Lukács, Georg y otros, *Polémica sobre realismo*. Buenos Aires, 1972.

Mann, Tomas, *Essays*. New York, 1957.

- Malenkov, George, Report to 19th Party Congress.
- Marx, K., Sur la littérature et l'art. Paris, 1954.
- Messer, Augusto, El realismo critico. Trad. Madrid, 1927.
- Nuñiz, Estuardo, America Latina en su literatura. Mexico, 1974.
- Petit dictionnaire d'esthétique. Moscou, 1965.
- Picard, Max, Das end des impressionismes. Zurich, 1920.
- Plakhenov, George, Essays in the history of materialism. London, 1934.
- Posada, Francisco, Lukács, Brecht y el realismo socialista. Buenos Aires, 1969.
- Pospelov, G.N., Literatura y sociologia. Trad. Buenos Aires, 1967.
- Premier Congrès de l'Union des Ecrivains Soviétiques, 1934, Status. Trad. Paris, 1974.
- Sanguinete y otros, Literatura y sociedad. Trad. Barcelona, 1969.
- Sarter, Jean-Paul, L'imagination, 1963.
- Taine, Hippolyte, Philosophie d'art. Trad. Mexico, 1963.
- Littérature anglaise II. Trad. 1938.
- Tertz, Abram, One Socialist Realism. New York, 1951.
- Trotsky, Léon, Sobre arte y cultura. Trad. Madrid, 1973.
- Valdivieso, Jaime, Realidad y ficción en Latinoamérica. Mexico, 1975.
- Van Tieghem, Philippe, Les grandes doctrines littéraires en France.
- Wellek, René, A History of Modern Criticism (1750-1950). Trad. Historia de la crítica moderna. Madrid, 1972.
- Conceptos de crítica literaria. Venezuela, 1968.
- Verdugo, Iber, El carácter de la literatura hispano-americana. Guatemala, 1968.

۲۲۰

Von Ssachno, Helen, *Literatura sovietica posterior a Stalin*. Trad. Madrid, 1968.

Zéraffa, Michel, *Roman et société*. Paris, 1971. Trad. *Novela y sociedad*. Buenos Aires, 1971.

Zhdanov, A.A., *Literatura, filosofía y marxismo*. Trad. Mexico, 1968.

Zola, Emile, *Le roman expérimental*. Trad. Barcelona. 1972.

La formule critique appliquée au roman.

Le naturalisme au théâtre. Trad.

Xirau, Ramon, *America Latina en su literatura*. Mexico, 1974.

منهج الواقعية في الإبداع الأدبي

يبدو أن دراسة الواقعية بطريقة منهجية معمقة لم تظفر في النقد الأدبي العربي بالعناية التي تستحقها، بالرغم من كثرة ترديد نقادنا لمصطلح الواقعية الى درجة الابتذال، لكنهم قليلاً ما أجهدوا أنفسهم في تحديده بطريقة علمية موضوعية دقيقة، اعتماداً على أن اطلاق التسمية يحيل إلى مفهوم واضح بين، وسنرى أن الأمر يختلف عن ذلك، بيد أنه من المناسب أن نشير منذ البداية إلى بعض العوامل التي أدت إلى فقر نقدنا العربي في هذا المجال مع ثراء أدبنا الابداعي الواقعي - خاصة منذ الأربعينات حتى الآن - ، ومن هذه العوامل ما هو متداول معروف من أن التنظير النقدي يعقب عادة موجات الابداع أو يواكبها في بعض الأحيان، ولكنه لا يسبقها إلا في ظروف استثنائية عندما يتصل الأمر بالدعوات المذهبية الكبرى في مرحلة خلقها وتأسيسها، ولهذا كان لا بد من مرور أدبنا بمرحلة الواقعية وتوفير نماذج مكتملة قوية فيه قبل أن تبرز الحاجة إلى تحديد مبادئها الفلسفية والجمالية، على أن هذا التحديد لم يصل إليه الفكر الغربي نفسه - مع طول عهده بالواقعية - إلا منذ فترة وجيزة نسبياً على بعض عمالقة النقد المعاصرين مثل « لوكاتش » و« فيث » و« جولدمان » كما سنرى في ثنايا هذه الدراسة .

